

секреты мастеров
шаг за шагом!
*masters' secrets
step by step!*

KONSTANTIN STERKHOV

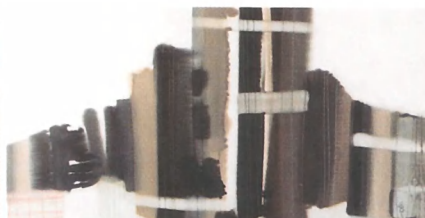
MASTERS *of* WATERCOLOR

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

Xidan Chen
Houxing Chang
Xiao Rong
Zhao Jitong
Huanzhao Huang
Long Ping
Ze Ze Lai
Xide Liu
Jin Li
Adisorn Pornsirikarn
Jayson Yeoh
Olga Litvinenko
Tatiana Anisimova
Polina Egoroushkina
Sergey Kourbatov
Viktoria Kirianova
Alexander Saikov
Ihor Mosiychouk
Nina Diakova
Andrey Esionov

on both sides of the Great Wall
по обе стороны от Великой Стены

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
www.m-planet.ru

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •

• МОСКВА •

• КРАСНОДАР •

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS of WATERCOLOR

Interviews with
watercolorists

on both sides of the Great Wall

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ

МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

Беседы
с акварелистами

по обе стороны от Великой Стены

Стерхов К. В.

- С 79 Мастера акварели. Беседы с акварелистами. По обе стороны от Великой Стены: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. — 128 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-2594-5 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-410-6 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог пяти последних лет деятельности К. Стерхова. Все художники и их работы, которые включены в книгу, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ.

Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

ББК 85.14

Sterkhov K. V.

- С 79 Masters of Watercolor. Interviews with watercolorists. On both sides of the Great Wall: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2017. — 128 p.: ill. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

The collection of interviews «Masters of Watercolor», which is brought to your attention, is the result of 5-years work of K. Sterkhov. All the artists and their works which are included in the book are interesting and important in the world of contemporary watercolor. Some are well represented on the Internet, some to a much lesser extent. However, these are personal conversations, with the sincere responses of artists about their major interest — watercolors.

The book will be interesting for professional artists and amateurs who work in that technique.

Автор выражает благодарность всем, без кого эта книга была бы невозможна: жене и детям; всем духовным и творческим единомышленникам и всем, кого искренне интересует акварель; моему духовному учителю Шри Матаджи; Мишель Кайла, которая проверила весь английский текст; Жоу Тианья за внимание и предисловие к книге; художникам старшего поколения Роберту Уэйду, Ченг Ки-Чи, Онг Ким Сенгу за их теплые слова в адрес автора; всем художникам, согласившимся принять участие в проекте; издателю и всем сотрудникам издательства «Лань», участвовавшим в издании этой книги.

The author expresses his gratitude to all the people without whom this book would have been impossible: his wife and children, all spiritual and creative associates and all who are sincerely interested in watercolor, his spiritual master Shri Mataji; Michelle Kaila, who checked all English text; Zhou Tianya for his attention and a forward to the book; senior artist fellows Robert Wade, Cheng Khee-Chee and Ong Kim Seng for their kind words addressed to the author; all the artists agreed to take part in the project, the publisher, and all employees of the publishing house “Lan”, participated in the publication of this book.

Издатель

Анатолий КНОП

Обложка

К. В. СТЕРХОВ

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017
© К. В. Стерхов, 2017
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2017

Оглавление

Предисловие	7
Шидан Чен	8
Хоушинг Чанг	14
Сяо Жун	20
Жао Цитонг	25
Хуанжао Хуанг	30
Пинг Лонг	37
Си Си Лай	43
Сиде Лю	48
Чин Ли	55
Адисорн Порнсирикarn	59
Джейсон Йео	66
Ольга Литвиненко	74
Татьяна Анисимова	80
Полина Егорушкина	85
Сергей Курбатов	90
Виктория Кирьянова	96
Александр Сайков	101
Игорь Мосийчук	105
Нина Дьякова	111
Андрей Есионов	114
об авторе	120

На обложке / Book Cover

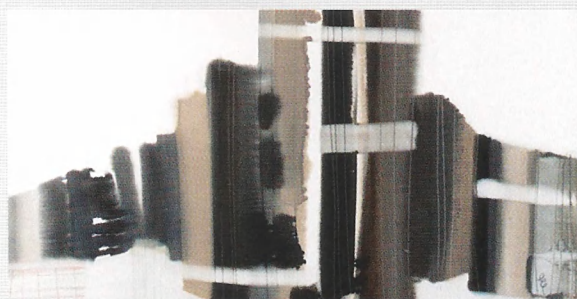
Х. Хуанг. Таджикская невеста. Фрагмент.
H. Huang. Tajik bride. Fragment

Л. Пинг. Дома. Фрагмент.
L. Ping. Houses. Fragment

Contents

Forward	6
Xidan Chen	13
Houxing Chang	18
Xiao Rong	24
Zhao Jitong	29
Huanzhao Huang	28
Ping Long	35
Ze Ze Lai	42
Xide Liu	53
Chin Li	58
Adisorn Pornsirikarn	65
Jayson Yeoh	72
Olga Litvinenko	78
Tatiana Anisimova	84
Polina Egoroushkina	88
Sergey Kourbatov	95
Victoria Kiryanova	100
Alexander Saykov	104
Ihor Mosiychuk	110
Nina Diakova	113
Andrey Yesionov	119
about the author	122

П. Егорушкина. Бульвары. Фрагмент.
P. Egoroushkinal. Boulevards. Fragment

О. Литвиненко. Вокзал. Фрагмент.
O. Litvinenko. Railway Station. Fragment

I think it is a good idea that this book is named "Both Sides of the Great Wall", as it includes the works of twenty outstanding watercolor artists from Russia and China, representing both sides of the Great Wall. Though no one dares to say that they represent the heights of watercolor of both Russia and China, this book can explore the respective characteristics and artistic pursuits of the artists from those two sides. All works show their extraordinary and creative skills. Many artists combine the eastern and western cultures and traditions. They use western methods to express eastern emotion, while also applying eastern ways to demonstrate western essence. By associating their senses of the modern world with the great gifts of tradition, the artists present the contemporary era through watercolor. I believe that the viewers can get plenty of inspiration from the different artists.

The Great Wall was the fortification for the ancient Chinese people to resist foreign invasion. However, it's not a cage of self-imprisonment. It could not block the friendship and the cultural exchange between both sides of the Great Wall. It is not easy to forget that China learned from the Soviet Union in every way and followed each step of Russia, in politics, economy, military, culture and education, etc. in the years under Mao's leadership

of the 50s and 60s in the last century. With no exception, China brought the art and art education mode from the Soviet Union. The realistic art concept and creation process, including that of watercolor, have continued to influence us until today. Later, Chinese artists studied Western watercolor, represented by the United Kingdom. Merging with all the impacts and the essences from its own cultural and artistic tradition, Chinese watercolor gradually developed the unique style, as it is seen today.

China is recognized as one of the cradles of ancient watercolor. In fact, the mainstream painting in China today is still water-based painting - Chinese Brush Painting or Chinese Ink Painting. In western opinion, based on the classification method of median, Chinese Brush Painting or Chinese Ink Painting is a type of watercolor. However, from the aesthetic evaluation, it does not fit into the watercolor category. It has only been about one hundred years since western watercolor was brought by missionaries and early foreign students into China. For these reasons, Chinese artists do not realize that they also have a proud tradition in watercolor, like Russia. Yet, it is nice to see that Chinese watercolor artists learn from the outside of the Great Wall with a humble, respectful attitude to make progress. Mankind has entered the era of globalization. It is an irresistible trend for each country, nation and area, to develop and improve by learning from, referring to, and integrating with each other. Thus, cultural and artistic exchange becomes increasingly important. This is the significance of the book.

Being in the same category, western watercolor and Chinese traditional water-based painting have many similarities, including the tools, water and brush usage. They are also temperamentally compatible. Western watercolor coincides with a subtle, graceful and lyrical aesthetic view of eastern nations. As a consequence, western watercolor was loved by many people soon after it was brought to China. No one considers watercolor is a "non-serious art form" in China. Instead, we study it as an "academic". We call watercolor a "small genre", so it needs more dedication to study and promote. These are the reasons I should present my respect and thanks to a good friend, Konstantin. He is a watercolor ambassador who crosses the Great Wall. He has done so much work to bring the world's watercolors into Russia and to send Russian watercolors out to the world in recent years. It is fruitful and we all see. He has sacrificed much of his painting time to do the job voluntarily. It is only because of his love of watercolor. Yes, we all love watercolor!

Zhou Tianya, CAA, AWS, NWS, Hon. AWI

ЖОУ ТИАНЬЯ. Ритуал.

ZHOU TIANYA. Ritual. 75×55 cm. 2015

предисловие

Я

Я думаю, что это хорошая идея, что книга называется «По обе стороны Великой стены», поскольку книга включает в себя произведения двадцати выдающихся художников-акварелистов из России и Китая, представляющих обе стороны

Великой китайской стены. Хотя никто не осмелится сказать, что они представляют высоты акварели как России, так и Китая, можно составить представление о соответствующих характеристиках и художественных стремлениях художников по обе стороны Великой Китайской стены. Все работы показывают необычайные и творческие способности этих художников. Многие из них сочетают в себе восточную и западную культуру и традиции. Они используют западные методы, чтобы выразить восточную эмоцию, а также применяют восточные методы, чтобы продемонстрировать западное ощущение. Связывая свои чувства современного мира с великими дарами традиции, художники представляют современную эру акварели. Я считаю, что зрители могут получить много вдохновения от работ этих художников.

Великая Китайская стена являлась защитным барьером для древних китайцев против иностранного вторжения. Тем не менее, она не является самоизоляцией. Она не может блокировать дружбу и культурный обмен между обеими сторонами Великой китайской стены. Мы не можем забывать, что Китай учился у Советского Союза во всех отношениях и следовал за каждым шагом России, в политике, экономике, обороне, культуре и образовании и т. д. в годы руководства Мао в 50–60-х годах прошлого века. Без сомнения, Китай взял модель художественного образования и искусства из Советского Союза. Художественная концепция реализма и процесс работы продолжают действовать до сегодняшнего дня, в том числе и акварели. Позже, китайские художники изучали западную акварель, представленную Великобританией. В слиянии со всеми результатами и питанием от своей собственной культурной и художественной традиции китайская акварель постепенно разработала уникальный стиль, как это можно видеть сегодня.

Китай признан одной из колыбелей древней акварели. На самом деле, основное направление живописи сегодня в Китае до сих пор водные техники — китайская каллиграфия или китайская живопись тушью. По мнению, основанном на западном методе классификации материала, китайская каллиграфия или китайская живопись тушью — это виды акварели. Тем не менее, с эстетической точки зрения, они не вписываются в категорию «акварель». Прошло всего около ста лет с тех пор, как западная акварель была представлена в Китае миссионерами и первыми иностранными студентами. По этим причинам, китайские художники не понимают, что они имеют славную традицию, как и Россия. Тем не менее, приятно видеть, что китайские художники учатся акварели с внешней стороны Великой стены со смиренным, уважительным отношением, чтобы добиться прогресса. Человечество вступило в эпоху глобализации. Это непреодолимая тенденция для каждой страны, нации и области развивать и совершенствоваться путем

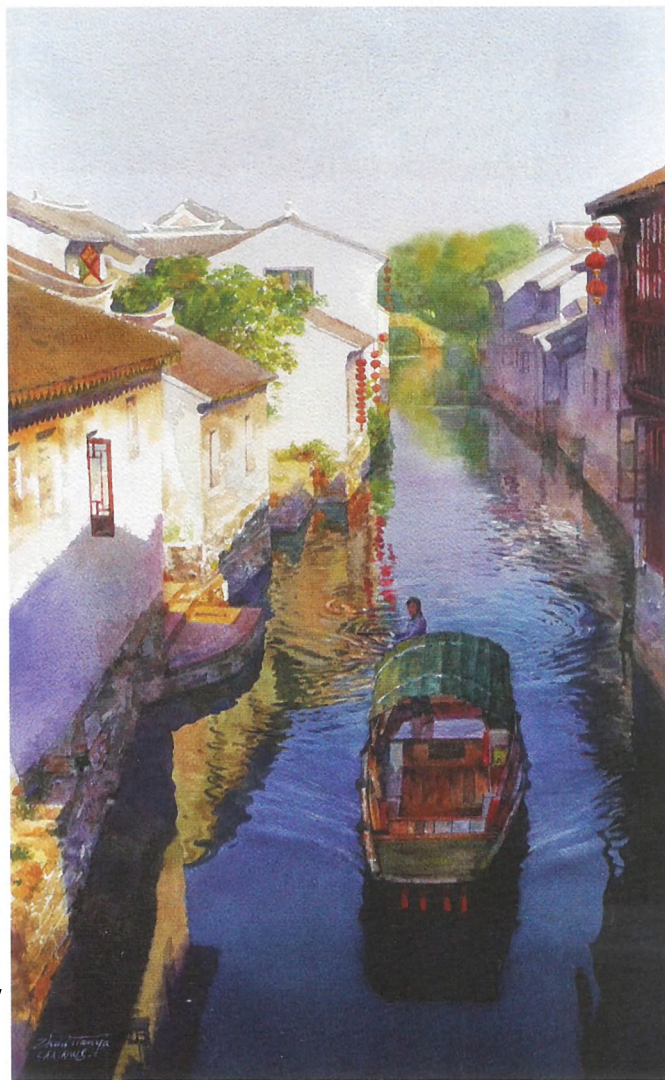
обучения, имея в виду и интеграцию друг с другом. Таким образом, культурный и художественный обмен становится все более важным. В этом значение книги.

Находясь в той же категории, западная акварель и китайская традиционная водная живопись имеют много общих черт. Это включает в себя использование инструментов воды и кисти. Они также временно совместимы. Западная акварель совпадает с тонким, изящным и лирическим эстетическим взглядом восточных народов. Как следствие, западная акварель была любима многими китайцами вскоре после того, была представлена в Китае. Никто не считает, что акварель является “несерьезной формой искусства” в Китае. Вместо этого мы изучаем ее как “академическую” технику. Мы называем акварель «малый жанр», поэтому он нуждается в большей самоотверженности, чтобы изучать и продвигать его. По этим причинам я должен представить свое уважение и благодарность хорошему другу, Константину. Он посол акварели, который пересекает Великую Китайскую стену. Он проделал так много работы в последние годы по продвижению мировой акварели в России и представляя русских акварелистов миру. Это принесло плоды, и мы все видим это. Он пожертвовал огромную часть своего времени как художник, чтобы сделать просветительскую работу на добровольной основе. Это только из-за его любви к акварели. Да, все мы любим акварель!

Жоу Тианья, CAA, AWS, NWS, Hon. AWI

ЖОУ ТИАНЬЯ. Водный город.

ZHOU TIANYA. Water Town. 76×46 cm. 2014

Шидан Чен ^{Китай}

www.xidanchen.com

Родился в Шанхае в 1936 году. Шидан Чен основал множество мероприятий и организаций, таких как Шанхайская ассоциация акварели, Шэньчжэньское Акварельное общество, Акварельная галерея Чуанхуа и Шанхайское Международное Биеннале акварели.

Статьи о нем опубликованы во многих ведущих международных художественных журналах, Шидан судил более 100 художественных конкурсов. Шидан в настоящее время директор Акварельной картинной галереи Чуанхуа, президент Шэньчжэньского акварельного общества, куратор и администратор Шанхайского Международного Биеннале акварели. Он также является членом многих художественных организаций, в том числе Австралийского института, Национального акварельного общества США, Бирмингемского общества Акварели Великобритании и Китайского Союза художников.

Ш. ЧЕН. Мельбурн.

X. CHEN. Melbourne. 56×76 cm. 2015

К Как возникла идея Шанхайского Биеннале? В конце XIX века и в начале XX века миссионеры из западных стран вошли Китай через Шанхай. Они представили

акварель китайцам. К 1940 году Шанхай стал центром акварели в Китае. К 80-м годам многие художественные колледжи открыли направление специализации на акварели, некоторые даже открыли целые отделения, посвященные акварельной живописи. Китай имеет очень сильную акварельную культуру, но из-за того, что не было никакого сообщения и обмена между Китаем и остальным миром, не так много людей знают о развитии акварельного искусства в Китае.

Чжуцзяцзяо — красивый город на воде с богатой историей и культурными традициями, я подумал, что это идеальное место, чтобы открыть окно, которое позволит обмен между китайской акварелью и остальным миром.

Какова была цель этого события?

В первую очередь, шоу стремится открыть окно, через которое мир может узнать больше о китайской акварели. Что еще

Ш. ЧЕН. Париж / X. CHEN. Paris. 76×56 cm. 2015

более важно, она призвана обеспечить возможность для китайских художников и их коллег со всего мира, чтобы начать совместную работу, учиться друг у друга и начать разговор. Она также предоставляет китайской общественности возможность ближе познакомиться с шедеврами со всего земного шара.

Как по вашему мнению, есть ли взаимное влияние западной и традиционной китайской водной живописи в Китае?

Традиционная китайская живопись и западная акварель имеют много сходных аспектов, например, кисть, бумага и цветные пигменты на водной основе. Так что для китайцев очень естественно выбрать акварель. Западная акварель сосредоточена на свете, цвете и воде; а традиционная китайская живопись больше придает значение технике мазка и контролю воды. Вместе они не только дополняют друг друга, но и обогащают живопись, позволяя делать более поэтические и прекрасные произведения.

Что более важно для крупных событий в Китае — открыть международных художников в Китае или показать китайское искусство миру?

Для искусства сотрудничество и обмен являются чрезвычайно важными и жизненно необходимыми. Из-за различий в культуре и социальной системе, есть много существенных различий между Китаем и западными странами в том, что касается эстетики, понимания и рынка искусства. Все это, а также различия в материалах, инструментах и методах, должны быть обсуждаемо и понято. Поэтому, на мой взгляд, в равной степени важно — привлечь

зарубежных художников в Китай и представить китайских художников миру.

Представляет ли ваша акварель западный или традиционный стиль?

Я стараюсь впитать лучшее из обоих стилей: решить композицию освещением, выразить форму цветом, и передать дух с мазком кисти.

Есть ли какие-то имена западных акварельных художников, которые вы хотели бы установить в качестве примера для молодого поколения?

Я лично предпочитаю художников более реалистического стиля, таких как Джон Ярдли, Джозеф Збуквич, Альваро Кастаньет, Дин Митчелл, Дэвид Тейлор и Анна Иванова, если назвать нескольких, среди многих других художников из Австралии, Англии, США и России.

Есть ли какие-то определенные тенденции в развитии мировой акварели?

В наши дни предпочтения и пристрастия людей широко различаются и разделены. Трендом акварели во всем мире является разнообразие в стиле, выражений и методов.

Почему, по вашему мнению, акварельная живопись набирает все больше и больше популярности и внимания?

Я думаю, акварель, как техника очень интересна. Непредсказуемость и свобода являются весьма привлекательными характеристиками. Кроме того, она очень подходит для украшения домашнего интерьера.

Ш. ЧЕН. Старый дом.
X. CHEN. Old House.
56×76 cm. 2016

Ш. ЧЕН. Красная дверь / X. CHEN. Red Door. 66×101 cm. 2011

Вы предпочитаете работать в студии или на пленэре?

Я предпочитаю рисовать на пленэре. Но мне уже 80 лет, работа на улице уже не всегда удобна для меня, так что я все чаще пишу в студии.

Ваш любимый бренд и тип акварельной бумаги?

Я предпочитаю Arches и Saunders Waterford грубой текстуры.

Вы предпочитаете плоские или круглые кисти?

Я предпочитаю использовать традиционные китайские кисти.

Какие цвета являются обязательным для вашей палитры?

Я предпочитаю краски Winsor & Newton:

Кадмий желтый

Ультрамарин

Багровый лак

Розовый лак

Кадмий красный

Перманентный красный

Сиена жженая

Кобальт синий

Умбра жженая

Виридиан

Кобальт зеленый

Прозрачный марс коричневый

Желтая охра

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Ш. ЧЕН. Утренний паром / X. CHEN. Morning Ferry. 56×76 cm. 2015

5 советов любителям акварели от профессора Чена

1. Ищите красоту во всем, даже самый обычный объект может принести эмоции.
2. Писать акварелью — приятный процесс, путешествие так же важно, как место назначения.
3. Все трудности и препятствия могут быть преодолены, больше думать, больше тренироваться и быть стойкими.
4. Важно знать, когда закончить. Больше не может быть лучше.
5. Даже если вы одаренный, вам нужно упорно работать.

5 tips for watercolor lovers from Xidan Chen

1. See the beauty in everything, even the most ordinary subject can bring emotions.
2. Painting a watercolour is an enjoyable process, the journey is as important as the destination.
3. All difficulties and hurdles can be overcome, think more, practice more and be persistent.
4. It is important to know when to finish. More may not be better.
5. Even if you are gifted, you need to work hard.

Born in Shanghai in 1936, Xidan Chen initiated and founded many events and organizations, such as the Shanghai Watercolour Association, Shenzhen Watercolour Society, Shanghai Quanhua Watercolour Art Gallery, and Shanghai Zhujiajiao International Watercolour Biennial Exhibition.

Xidan has been featured in many leading international art magazines, and has judged over 100 art shows. He is currently the director of Quanhua Watercolour Art Gallery, president of Shenzhen Watercolour Society, and curator and administrator of Shanghai Zhujiajiao International Watercolour Biennial Exhibition. He is also a member of many art organizations, including the Australian Watercolour Institute, National Watercolour Society US, Birmingham Watercolour Society UK and China Artists Association.

How did the idea of Shanghai Biennial emerge?

At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, missionaries from western countries entered China through Shanghai. They introduced watercolour painting to the Chinese. By the 1940s, Shanghai had become the centre for watercolour in China. By the 80s, many art colleges opened fields of study specializing in watercolour — some even opened an entire department dedicated to watercolour painting. China has a very strong watercolour culture, but because there were no communications or exchanges between China and the rest of the world, not many people in the world knew about the development of watercolour art in China. Zhujiajiao is a beautiful water town with a rich history and cultural traditions, and so I thought it was a perfect place to open a window, which would enable the exchange between Chinese watercolour and that from the rest of the world.

What was the aim of that event?

First of all, the show aims to open a window, through which the world can get to know more about Chinese watercolour. More importantly, it aims to provide an opportunity for Chinese artists and their colleagues from all over the world to start collaborating, learning from each other, and to initiate conversations. It also affords the Chinese general public to have a closer encounter with masterpieces from all around the globe.

How, in your opinion, do western and traditional Chinese water painting influence each other in China?

The traditional Chinese painting and western watercolour have many similar aspects, e.g. the brush, the paper, and the water-based colour pigments. So it is very natural for the Chinese to pick up watercolour. The western watercolour puts emphasis on light, colour and water, and the traditional Chinese painting focuses more on the techniques of brushstroke and water control. The two not only complement each other, but also enhance the painting, making more poetic and beautiful works.

What is more important in large art events in China to bring international artists to China or to expose Chinese art to the world?

For arts, collaboration and exchange are essential and vital. Due to the differences in culture and the social system, there are many major differences between China and western countries when it comes to aesthetics, understanding, and markets for arts. All of these, as well as the differences in materials, tools and techniques, need to be communicated and understood. Therefore, in my opinion, it is equally important to bring international artists to China and to expose Chinese artists to the world.

Does your watercolour represent western or traditional style?

I try to absorb the best of both styles: to design composition with light, establish shapes with colour and to deliver the spirit with brushstroke.

Are there some artists' names in western watercolour that you would set as an example for the younger generation of watercolour artists?

I personally prefer artists with a more realistic style, such as John Yardley, Joseph Zbukvic, Alvaro Castagnet, Dean Mitchell, David Taylor, and Anna Ivanova, to name a few, among many other artists from Australia, England, the USA and Russia.

Do you prefer to work in studio or en plein air?

I prefer to paint en plein air. But as I am now 80 years old, outdoor painting is not always convenient for me anymore, so I paint in the studio more often now.

What is your favorite brand and surface of paper?

I prefer Arches and Saunders Waterford rough.

Which colours are a must for your palette?

I prefer Winsor & Newton Artists colours:

Cadmium Yellow
Ultramarine
Crimson Lake
Rose Lake
Cadmium Red
Permanent Red
Burnt Sienna
Cobalt Blue
Burnt Umber
Viridian
Cobalt Green
Transparent Mars Brown
Yellow Ochre

Do you prefer flat or round brushes?

I prefer to use traditional Chinese brushes.

What kind of trends do you see in the development of watercolour in the world today?

These days, people's preferences and likings are widely differed and divided. The variety in style, expressions and techniques is the trend in the development of watercolour worldwide.

In your opinion, why is the watercolour medium growing more and more in popularity?

I think watercolour as a medium is very exciting. The unpredictability and freedom are very attractive characteristics. It is also very suitable for general household decorations.

Хоушинг ^{Китай} Чанг

Профессор Чанг Хоушинг родился в 1939 году в Нанджине, Китай. Окончил Нанджинский педагогический университет в 1962 году со степенью в области искусства. В настоящее время он народный художник Китая, член Китайской Ассоциации Художников, член правления Общества по улучшению положения меньшинств искусства, член правления Международного Альянса акварели, член правления Исламского общества Цзянсу и президент Научно-исследовательского института акварели Цзянсу.

Какова была идея создания Института акварели? Западная акварель была введена в Китае во времена династии Цин. Провинция Китая Цзянсу — красивая местность, богатая природными ресурсами, талантливыми людьми и культурным наследием. Она стала центром акварели, откуда произошло много выдающихся акварелистов, художественных педагогов и теоретиков искусства. Они воспитали многие поколения акварелистов, способствовали культурному обмену, принесли новые идеи, проложили новые пути и создали много прекрасных акварельных работ, удаляющих духовный голод людей. Это создало прочный фундамент для

Х. ЧАНГ. Чтение.

H. CHANG. Reading. 56×76 cm.

будущего развития и инноваций в искусстве китайской акварели. Следовательно, провинция Цзянсу стала “Провинцией китайской акварели”.

Акварельная живопись, как и многое другое, была сильно разрушена китайской культурной революцией. В сентябре 1980 г. профессор Ли Цзянь Чен основал Акварельное общество Цзянсу, которое в настоящее время стала научно-исследовательским институтом акварели Цзянсу (JSWRI), с целью оживить искусство акварели, указать пути развития, а также содействовать дружбе среди акварелистов для обмена эстетическими идеями, обмена творческим опытом и вдохновляющими инновациями. Он был официально зарегистрирован в качестве профессиональной и научной организации акварели с профессором Ли Цзянь-Чен, в качестве первого президента. После кончины профессора Ли в 2002 году я был избран, на эту должность и нахожусь на ней до сих пор. За последние 36 лет организация активно поощряла художников создавать картины из опыта реальной жизни, исследовать новые идеи, организовывать выставки, устанавливать связи с другими организациями, а также спонсировала более 100 выставок, многие из них были международными.

Какова ваша цель в акварели?

Я работаю и в масле, и в акварели, но чувствую акварель ближе к сердцу, и она вызывает страсть из-за своей спонтанности, непосредственности и уникальное качество взаимодействия между водой и краской. Акварелью я могу свободно передавать объекты, являющиеся предметом моего жизненного опыта и к которым у меня есть сильное эмоциональное отношение. Я люблю писать величественные пейзажи и особенно людей из национальных меньшинств в Китае. Я хочу выразить в моих картинах их внутренние чувства, благородный нрав, сильный характер и большое достоинство, которые сочетаются с уникальным и мощным эстетическим качеством самого материала акварели, чтобы создавать картины,

Х. ЧАНГ. Уйгурская девушка / H. CHANG. Uyghur Girl. 76×56 cm.

которые вызывают сопереживание у зрителей и удовлетворяют их стремление к эстетическому наполнению.

Является ли международная акварель полезной для развития китайской акварели?

Произведение искусства представляет собой выражение внутреннего и внешнего мира художника. Творчество художников сильно зависит от их культурных и географических условий и материала, который они используют для создания своих произведений. Китайская акварель западного стиля сильно зависит от богатой китайской философии и традиционной китайской теории живописи, подчеркивающих идею, духовное качество, спонтанность, работу кисти и тональные отношения. Однако традиционная западная акварель на самом деле подчеркивает физическое подобие, свет и цвет. Несмотря на то, что китайские и западные акварелисты добиваются того же волшебного эстетического качества в своих работах, все еще существуют тонкие различия между ними из-за различных влияний их культурного и географического окружения. На самом деле, существуют многочисленные примеры синтеза традиционной китайской живописи и западной акварели. Китайские и западные художники могут поучиться друг у друга, чтобы обогатить свою собственную работу. Китайский художник может многому научиться у западных коллег в способе обработки света и цвета, извлечении выгоды из различных творческих идей и новаторскому духу, чтобы разнообразить и продвигать китайскую акварель.

Какие достижения и положительный опыт дала Нанжинская международная выставка?

Мы инициировали и провели Международную выставку современных мастеров водных техник живописи в Нанкине в 2007, 2010 и 2012 годах для обеспечения платформы, с помощью которой китайские художники и любители искусства могли узнать последние достижения западной акварели в разных странах. В то же время, это дало возможность для китайских художников показать их богатое культурное наследие, тонко вложенное в их произведения. Благодаря этим выставкам, художники обменивались творческим опытом, делились идеями, устанавливали дружеские отношения и углубляли взаимопонимание. Начинание создало отличную модель для других, и мы искренне желаем, чтобы больше китайских организаций от искусства проводили международные выставки и принимали участие в глобальной деятельности. Выставка также является очень важной вехой в истории китайской акварели. Она выполнила пожелания предшествующих поколений наших мастеров китайской акварели и выполнила священную миссию вывода китайской акварели на мировую арену! Мы желаем китайским художникам объединить силы с художниками мира и работать в гармонии с ними, чтобы вывести искусство акварели к новым высотам!

Кроме того, эта выставка была очень хорошо принята в профессиональных кругах, а также с энтузиазмом среди широкой общественности в Китае. Большое разнообразие и высокое качество экспонируемых картин дало зрителю пищу для души и первостепенное удовольствие! Выставка внесла огромный вклад в международный обмен искусства акварели!

Позволяет ли ваша организационная деятельность найти время для собственной живописи?

Ответственность в качестве президента Института и организация трех международных выставок в 2007, 2010 и 2012 годах значительно сократили мое время живописи. Тем не менее, всякий раз, когда у меня есть шанс, я пишу.

Какими качествами должно обладать произведение искусства для вас?

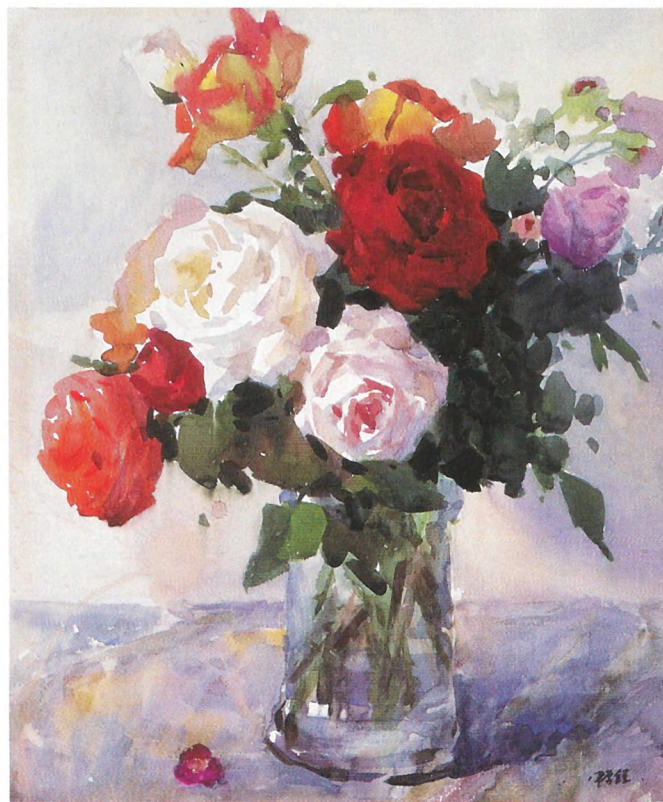
Успешная картина должна вызывать сильные чувства, иметь художественную привлекательность и элементы личного совершенствования художника: благородный характер, честность, возвышенность, достоинство и харизму, так чтобы произведение искусства могло вызывать сопереживание у зрителей. В то же время, художник должен быть искренним, выдержанным и скрупулезным в своей творческой деятельности.

Какими качествами должен обладать выдающийся художник?

Жизненный опыт всегда является источником моего творчества, и чувства — душа моего искусства! Только

Х. ЧАНГ. Розы.

H. CHANG. Roses. 45×40 cm.

Х. ЧАНГ. Рыбачья лодка / H. CHANG.. Fishing boat. 56×76 cm.

энергия, исходящая из опыта реальной жизни, может кристаллизироваться в картины с сильным эмоциональным содержанием, которое могут коснуться сердца зрителей.

Искусство также является реализацией знания художника, его чувства и моральных качеств. Художники должны сначала очистить свои души, чтобы создавать искусство, переворачивающее душу.

Используете ли вы китайские живописные материалы?

Я пишу в стиле западной прозрачной акварели. Хотя включаю концепции традиционной китайской живописи, но не использую традиционные материалы китайской живописи, потому что традиционные китайские картины создаются на изысканной тонкой бумаге произвольного размера или шелке; в то время как западные акварели сделаны на толстой бумаге из хлопка или льна установленного размера. Существует также разница в материале и свойствах цветов.

Есть ли у вас ограничение в палитре?

Нет, я не ограничиваю свою палитру, кроме того, что исключаю цвета голубой ФЦ, розовый и сажу газовую.

Как вы выбираете тему для вашей картины?

Как упоминалось ранее, я пишу только объекты, которые происходят из моего жизненного опыта,

а также имеют художественную и эмоциональную привлекательность. Только такие сюжеты могут прикоснуться к зрителям и вызвать их сопереживание.

В чем разница между любительским и профессиональным художником?

Я чувствую, что успех или неудача художника не зависит от того, является ли он или она профессионалом или художником-любителем. Скорее всего, следует оценивать его или ее художественное совершенство по элементам, которые я уже упоминал в предыдущих ответах. В истории искусства многие художники-любители стали великими мастерами; в то время как многие так называемые профессиональные художники были затеряны в мощном потоке истории.

5 советов для молодых акварелистов

Избегайте погони за быстрым успехом, финансовой выгодой, обмана и конъюнктуры.

Читайте тысячи книг и путешествуйте тысячи миль.

Жизнь — это творческий источник, а чувство — душа искусства.

Искусство бесконечно. У художественной деятельности нет конца.

Для того чтобы быть художником, нужно сначала научиться быть хорошим человеком.

Chang Houxing, China

Professor Chang Houxing was born in 1939 in Nanjing, China. He graduated from Nanjing Normal University in 1962 with a degree in Art. He is now a National Artist (First Class), Member of the Chinese Artists Association, Board Member of the Society for the Advancement of Minority Art, Board Member of the International Watercolour Painting Alliance, Board Member of the Jiangsu Islamic Society and President of the Jiangsu Watercolour Research Institute.

What was the idea behind the founding of the Watercolour Institute?

The western style of watercolour was introduced to China during the Qing Dynasty. The Jiangsu Province of China was a beautiful region, richly endowed with natural resources, talented people and cultural heritage. It became the center of watercolour, producing many outstanding watercolourists, art educators and aesthetic theorists. They educated many generations of watercolourists, promoted cultural exchanges, brought forth new ideas, blazed new trails, and created abundant fine watercolour paintings to satisfy people's hunger for the food of the soul. This established a strong foundation for the future development and innovation of the art of Chinese watercolour. Hence, Jiangsu Province became "The Province of Chinese Watercolour." Watercolour painting, like others, was severely devastated by the Chinese Cultural Revolution. In September 1980 Professor Li Jian Chen founded the Jiangsu Watercolour Society, which is now the Jiangsu Watercolour Research Institute (JSWRI), with the purpose of revitalizing the art of watercolour, advancing its development, promoting friendship among watercolourists for exchanging aesthetic ideas, sharing creative experiences, and inspiring innovations. It was formally registered as

a professional and scholarly watercolour organization with Prof. Li Jian Chen as its first President. With the passing of Prof. Li in 2002, I was elected to succeed the position until now. For the past 36 years, the organization has actively encouraged artists to create paintings from the experience of real life and to explore new ideas. It has organized exhibitions, formed networks linking with other organizations, and has sponsored over 100 exhibitions, many of them international.

What is your aim in watercolour?

I have been working both in oil and watercolour, but feel watercolour closer to my heart. I am passionate about it, because of its spontaneity, directness, and the unique quality produced by the interaction between water and colour. Through watercolour, I can freely express with ease the subject matters of my life experience, and to those which I have a strong emotional response. I love painting magnificent landscapes and especially the minority people in China. I want to express in my paintings their inner feelings, noble disposition, strong character and great dignity, which combine with the unique and powerful aesthetic quality of the medium itself, to create paintings that evoke viewers' empathy and satisfy their desire for aesthetic fulfillment.

X. ЧАНГ. Таджикская девушка / H. CHANG. Tajikezu girl. 76×56 cm. ►

X. ЧАНГ. Караван II / H. CHANG. Caravan II. 76×102 cm.

Is international watercolour useful for the development of Chinese watercolour?

A work of art represents the expression of an artist's inner and outer worlds. Artists' creativity is strongly influenced by their cultural and geographical environments, and the material they used to create their works. The Chinese western style of watercolour is strongly influenced by the rich Chinese philosophies and traditional Chinese painting theories, which emphasize idea, spiritual quality, spontaneity, brush work, and ink tone. The traditional western watercolour, however, emphasizes on reality, physical likeness, light, and colour. Even though Chinese and Western watercolourists accomplish the same magical aesthetic quality in their works, there are still subtle differences between the two, because of the different influences from their cultural and geographical backgrounds.

In reality, there are numerous examples of the synthesis of traditional Chinese painting and Western watercolour. The Chinese and Western artists can learn from one another to enrich their own work. The Chinese artist can learn much from Western colleagues about the way of handling light and colour, and can benefit from different creative ideas and the innovative spirit, to diversify and advance Chinese watercolour.

What achievements and positive experience did the Nanjing International Invitational Exhibition provide?

We initiated and held the Invitational Exhibition of Contemporary International Watermedia Masters in Nanjing in 2007, 2010 and 2012 to provide international artists with a platform, by which Chinese artists and art enthusiasts could learn of the latest achievements of Western watercolour paintings of different countries. In the meantime, it gave the opportunity for Chinese artists to show how their rich cultural heritage is subtly embedded in their works. Through this exhibition, artists exchanged creative experiences, shared ideas, established friendships, and deepened their understanding. It established an excellent model for others, and we sincerely wish that more Chinese art organizations will hold international exhibitions and engage in global activities.

The Exhibition was also a very important milestone in the history of Chinese watercolour. It fulfilled the wishes of our previous generations of Chinese watercolour masters, and accomplished the sacred mission of bringing Chinese watercolour to the world stage! We wish that Chinese artists will join forces with artists of the world, and work in harmony with them to advance the art of watercolour to its new heights!

In addition, this exhibition was extremely well-received in professional circles, as well as with enthusiasm by the general public in China.

The great diversity and super quality of the exhibited paintings gave viewers food for the soul and the utmost enjoyment! It has contributed tremendously to the international exchange of the art of watercolour!

Does organizing activities leave you enough time for painting?

The responsibility as President of the Institute, and of organizing the three Invitational Exhibition of Contemporary International Watermedia Masters in 2007, 2010 and 2012, had greatly cut down my painting time. However, I paint whenever I have a chance.

What are the qualities that make a piece of Art, for you?

A successful painting must possess strong feelings, artistic appeal and elements of the artist's personal cultivation: noble character, integrity, sublimity, dignity and charisma, so that a piece of art can touch the viewers' emotion. At the same time, the artist must be sincere, have perseverance, and be scrupulous in their creative pursuits.

Which qualities make a great artist?

Life experience is always the source of my creativity, and feeling, the soul of my art! Only the energy coming from experiences of real life can crystallize into paintings with strong emotional contents that can touch viewers' hearts.

Art is also the realization of the artist's knowledge, sentiment and moral quality. Artists must first purify their own souls in order to create soul-stirring art.

Do you use Chinese painting materials?

I paint Western style transparent watercolour. Although I incorporate traditional Chinese painting concepts, I do not use traditional Chinese painting materials, because traditional Chinese paintings are done on exquisite thin unsized paper or silk; while Western watercolours are done on sized heavy cotton or linen paper. There is also the difference in the material and property of colours.

Do you limit your palette?

No, I do not limit my palette, except for excluding Prussian blue, rose red and charcoal black.

How do you choose a subject for your painting?

As mentioned before, I paint only the subject that comes from my life experience, and that which has artistic and emotional appeal. Only this kind of subject matter is able to touch viewers and connect to their emotion.

What makes the difference between an amateur and a professional artist?

I feel that an artist's success or failure does not depend on whether he or she is a professional or amateur artist. Rather, this should be evaluated by his or her artistic excellence, the elements that I mentioned in the previous answers. In art history, many amateur artists became great masters; while many so-called professional artists were obscure and buried in the powerful torrent of history.

The following is my advice:

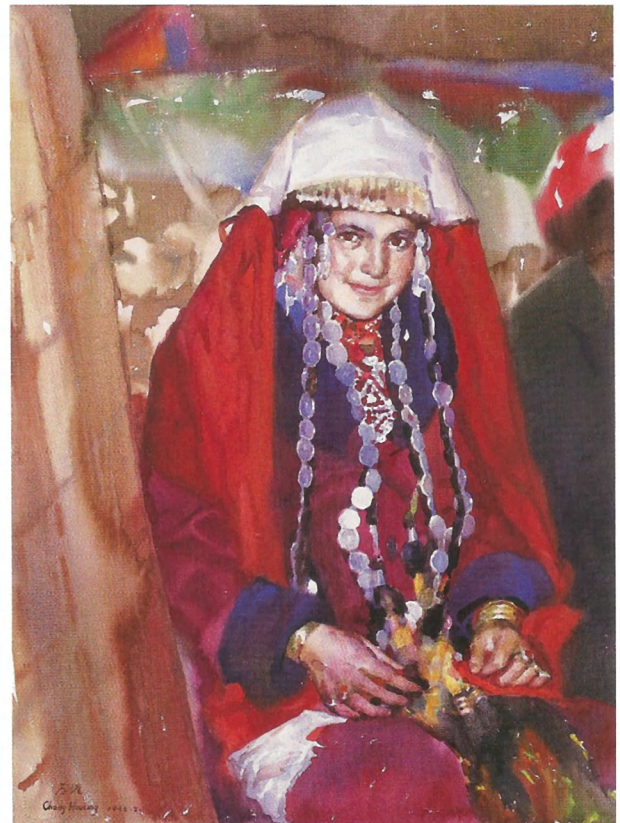
Avoid chasing quick success, financial gain, trickery and being opportunistic.

Read thousands of books and travel thousands of miles.

Life is the creative source, and feeling is the soul of art.

Art is infinite. There is no end to artistic pursuits.

To be an artist, one must first learn how to be a good person.

Сяо Жун, родилась в Шаньтоу. Гуандун в 1964. Окончила Школу искусств и ремесел в Шаньтоу. Училась в Академии изящных искусств Гуанчжоу на отделении масляной живописи. Училась акварели во вторых по значимости в Китае исследовательских классах в 2011 году. Училась на отделении живописи в Академии художеств им. Репина в 2012 году. В настоящее время является доверенным лицом Ассоциации художников Шаньтоу, членом Китайской ассоциации художников и членом Гуандунской Ассоциации художников.

Г

Где вы работаете над своими портретами?

Обычно в студии. Но иногда я пишу на природе и делаю фотографии для будущей работы.

Какие преимущества дает акварель в жанре портрета?

По моему мнению, никакая другая техника кроме акварели не может быть характеризована прекрасными мазками кисти и вниманием к деталям. Также акварель создает мягкие и естественные связи между цветами.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Нет. Я делаю замесы нескольких необходимых основных цветов на белой палитре во время работы. Затем в процессе я добавляю или изменяю основные замесы.

Ж. СЯО. Обнаженная.

R. XIAO. Nude. 98×68 cm. 2015

Что важнее для вас в портрете — цвет или тон?

Они не могут быть разделены. На самом деле цвет идет после тона. Цвет, независимо от того, теплый он или холодный, должен быть определен по тону. Это одно из основных требований к художнику поддерживать верный тональный баланс.

Важно ли для вас освещение, когда Вы ставите портретную постановку?

Конечно, важно. Мне нравится ставить модель в полутьме, что полно таинственности, так, чтобы показать физическую структуру модели. Свет может налаживать реальную связь между переходами формы объекта. Иногда это более заметно, когда объект в полумраке.

Как вы находите объект для ваших портретов?

В соответствии с моими эстетическими тенденциями я нахожу формы, в полной мере позволяющие использовать мои способности. Если модель не удовлетворяет по каким-то критериям, я помещаю ее в полумрак, который может скрыть недостатки объекта.

Важно ли знать объект лично?

Да. Но что более важно, я обращаю больше внимания на чувства и вкус в картине. Я не очень хороша в рассказе историй.

Но я более склонна к изображению персонажей в жизни в определенный момент времени.

Вы полагаетесь на первое впечатление или вам нужно тщательно изучить вашу модель?

Я полагаюсь на мое первое впечатление, особенно на чувство цвета, тон и композицию.

Что помогает вам схватить характер?

Характер модели можно узнать через его или ее внешний облик, одежду и поведение. Кроме того, я могу понять больше, общаясь с моделями.

Что передать более важно — язык тела или точность пропорций?

Более существенно передать язык тела. Мне нравится наблюдать за изменениями языка тела, особенно ритмы, передаваемые при скручивании. В целом, я больше заинтересована в передаче физической красоты.

На чем вы сосредоточены, когда работаете над портретами?

Во-первых, я фокусируюсь на темпераменте и чертах; во-вторых, я придаю больше внимания вкусу и тону окружающей среды. Наконец, на основе этих вышеперечисленных факторов может быть гармонизировано соотношение между композицией и цветовым решением.

Вы предпочитаете каждый раз работать с различными моделями или одна модель может вдохновить вас на несколько картин?

Я предпочитаю выбирать модель, которая может вдохновить меня. Что же касается того, одна модель или нет, это не так уж важно.

Верите ли вы, что сходство — это не единственная вещь, чтобы портрет получился?

Можно сделать похоже, но это не единственное требование. На самом деле, я предпочитаю близость к наброску, а не похожесть.

Ж. СЯО. Сон.

R. XIAO. The Sleep. 109×79 cm. 2015

Ж. СЯО. Пробуждение / R. XIAO. The Awakening. 130×132 cm. 2015

Xiao Rong, China

Where do you work on your portraits?

Mostly in my studio, but sometimes I also do outdoor painting and take photos in the countryside.

What advantages does watercolour provide for portrait painting?

In my opinion, there is nothing like watercolour to be characterized by fine brushwork and close attention to details. On the other hand, it makes soft and natural connection between colours.

Do you limit your palette when you paint portraits?

No, I don't. I mix several basic colour lumps required during the painting on the white disks. Then, while colouring, I can adjust by adding or modifying, based on the demand of the basic mixtures.

What plays a more important role in your portraits: colour or tone?

To be more exact, they can not be divided. Actually, tone must be followed by colour. The colour, whether it is cool or warm, must be controlled in the range of tone. It is the basic quality of the painter to maintain the right balance of tone.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Yes, of course. It's important. I like to arrange the subject in the semidarkness, which is full of mystery, so that it can show

Xiao Ron was born in Shantou, Guangdong in 1964. She graduated from the Arts and Crafts School in Shantou, studied in the oil painting department of Guangzhou Academy of Fine Arts, on the second of China watercolor research classes in 2011, and in Russia's Repin Oil Painting Department of Academy of Fine Arts in 2012. Currently, she is the trustee of Shantou Artists Association, and a member of both the China Artists Association and Guangdong Artists Association.

us the physical structure of the model. The light can make the actual relationship between the object's edge lines more obvious. Sometimes it's more prominent for the theme when it is in the dark.

How do you find an object for your portraits?

According to my own aesthetic tendencies, I find the forms to make full use of my ability. If I am not satisfied with the image of the model, I'll let the model be in the half light space which can cover the shortage of the object.

Is it important to know the object personally?

Yes, it is. But more importantly, I pay more attention to the feeling and taste of the paintings. I'm not good at narrative works, but I'm more inclined towards the performance of the characters in the life at a certain moment.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I rely on my first impression — especially the sense of colour, which determines the composition and tone of the drawing.

What helps you to capture the character?

The model's character can be learned through his or her appearance, dressing and behavior. In addition, I can understand more by chatting with the models.

What is more significant to capture: the body language or precise proportions?

It is more significant to capture the body language. I like to observe the changes of the body language, especially the rhythm transmitted when turning. In all, I'm more interested in capturing the physical beauty.

What do you focus on when you work on portraits?

Firstly, I focus on the temperament and features. Secondly, I pay more attention to the taste and tone of the environment. Finally, based on these factors above, the relationship between the composition and colour can be harmonized.

Do you prefer to work with different models every time or can one model can inspire you for several paintings?

I prefer to choose the model who can inspire me. As for the same model or not, it is not so important.

Do you believe that the likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

We can draw with the likeness, but it is not the only thing. Actually, I prefer the sketching rather than the likeness.

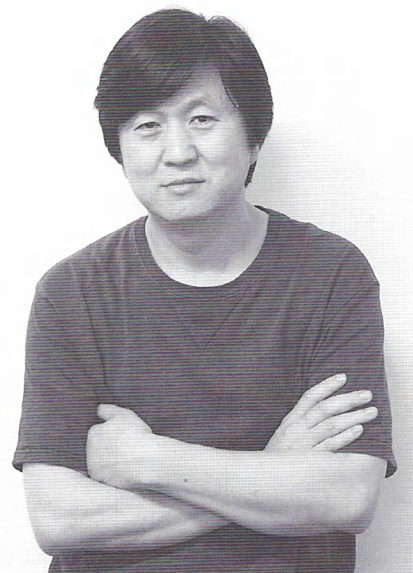

Ж. СЯО. Отдых.

R. XIAO. The Rest. 138×102 cm. 2015

ЦЗИТОНГ ^{Китай} Жао

Цзитонг Жао родился в Баодине, провинции Хэбэй. Окончил факультет изобразительных искусств Хэбэйского педагогического университета. Окончил Хубэйский институт изобразительных искусств со степенью магистра в области акварельной живописи. В настоящее время является членом Китайской ассоциации художников, членом китайского Акварельный художественного комитета и профессором Пекинского университета. Его работы экспонировались во многих национальных художественных выставках и получили множество наград.

Ц. ЖАО. Путевые заметки в Европе № 5.
J. ZHAO. Record of Travelling in Europe № 5.
76×56 cm. 2014

К

Какое место в вашем искусстве занимают портреты?

Портреты являются основной частью моего творчества,

они занимают важное место. Мне действительно нравятся портреты. Кроме портретов, конечно же, я также пишу пейзажи.

Какие преимущества дает акварель в портретной живописи?

Я думаю, что есть три преимущества.

1. Возможность быстро добиться похожести и передать дух модели.
2. Сильное впечатление расслабленности и прозрачности.
3. Свежесть и живость.

Ограничиваете ли вы палитру, когда пишете портреты?

Я не ограничиваю свою палитру, пишу ли я портреты или пейзажи. Я использую ту же цветовую палитру.

Что играет более важную роль в ваших портретах — цвет или тон?

В моих портретах, выражение (или дух) играет более важную роль, чем цвет или тон.

Ц. ЖАО. Мое сердце как лотос.

J. ZHAO. My Heart Is Like Lotus.

76×56 cm. 2015

Важно ли освещение модели, когда вы делаете постановку?

В моих портретах освещение модели не очень важно. Я люблю естественный свет, а не намеренное освещение.

Как вы находите объекты для ваших портретов?

Модели для моих портретов находятся естественно, не по моему желанию. Ими могут быть мои ученики, друзья, все те, кто впечатляют и вдохновляют меня, могут быть образами в моем творчестве.

Важно ли знать объект лично?

Это очень важно, поскольку личность объекта находится в центре внимания в моей картине.

Вы полагаетесь на первое впечатление или вы должны тщательно изучить вашу модель?

И то, и другое. Я полагаюсь на мое первое впечатление и мое понимание модели.

Что помогает вам передать характер?

Чтобы передать характер, мне может помочь разговор с моделями.

Что передать важнее — язык тела или точность пропорций?

Точность пропорций является более существенной для реалистического портрета.

На чем вы сосредотачиваетесь, когда работаете над портретами?

Когда я работаю над портретом, я полностью сосредоточиваюсь на форме, цвете и духе модели. Конечно, искусная техника является гарантией для достижения цели.

Вы предпочитаете работать с различными моделями каждый раз или одна модель может вдохновить вас на несколько картин?

Я предпочитаю работать с одной моделью один раз. Будет меньше страсти, когда та же модель служит для картины второй раз.

Вы верите, что сходство — это не единственная вещь, чтобы сделать успешный портрет?

Это верно. Я верю, что единство похожести и духа является самым высоким стандартом успешного портрета.

Ц. ЖАО. Холодная погода весной / J. ZHAO. Cool Weather in Spring. 76×56 cm. 2015

Ц. ЖАО. Медовые персики / J. ZHAO. Honey Peaches. 76×56 cm. 2015

Jitong Zhao was born in Baoding, Hebei Province. He graduated from the Fine Arts Department of Hebei Normal University, and from Hubei Institute of Fine Arts with a Master's degree in watercolor painting. Jitong Zhao is currently a member of the Chinese Artists Association, Chinese Watercolor Art Committee, as well as working as a professor at Beijing City University. His works have been exhibited in many national art exhibitions and have been given many awards.

What place in your art do portraits take?

As it were, portraits are the main part in my artistic creation, which take the important place. I really like portraits. Besides portraits, of course, I also paint landscapes.

What advantages does watercolour provide for portrait painting?

I think there are three advantages.

1. A possibility to quickly capture likeness and the spirit of the model.
2. A strong, relaxing and transparent appearance.
3. Freshness and vividness.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I don't limit my palette, whether I paint portraits or landscapes. I use the same colour palette.

What plays a more important role in your portraits colour or tone?

In my portrait, the expression (or the spirit) plays a more important role than colour or tone.

Is the light on the model important when you set your portraits?

In my portrait, the light on the model is not very important. I love the natural light, rather than deliberately emphasizing on the light projecting on the model.

How do you find an object for your portraits?

My portrait models are chosen naturally, not in advance, by my will. My students, friends — all those who impress and inspire me could be the images in my creation.

Is it important to know the object personally?

It is very important, as the personality of the object is the focus in my painting.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I do both. I rely on both my first impression and my understanding of the model.

What helps you to capture the character?

Talking with models can help me to capture the character.

What is more significant to capture the body language or precise proportions?

The precise proportion is more significant to the realistic portrait, which is crucial for the portrait creation.

What do you focus on when you work on portraits?

When I work on a portrait, I will fully focus on the form, the colour, and the spirit of the model. Of course, skillful techniques are the guarantee to achieve the goal.

Do you prefer to work with different models every time or can one model can inspire you for several paintings?

I prefer to work with a model just once. There will be less passion when painting for the same model for the second time.

Do you believe that the likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

That's right. I believe that the unity of likeness and spirit is the highest standard to make the portrait succeed.

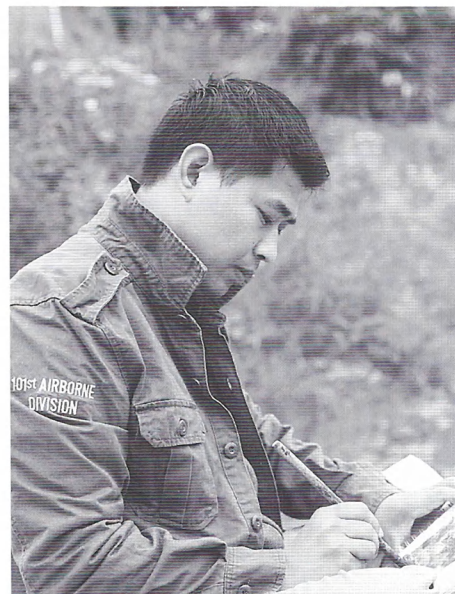
Ц. ЖАО. Путевые заметки в Европе № 2.

J. ZHAO. Record of Travelling in Europe № 2. 76×56 cm. 2014

Хуанжао ^{Китай} Хуанг

Профессор Университета искусств Гуанси и Университета Гуанси; член Комитета в Международном молодежном обществе;
Член Международного Художественного общества Гуанси; вице-президент Ассоциации акварели Гуанси; вице-президент Ассоциации юношеского творчества; Выставки в Китае, США, Франции, Канаде, Японии, Австрии, Таиланде, Вьетнаме, Италии. Шесть наград в Китае и международных выставках.

К

Как вы пришли к акварели?

Я люблю рисовать. Когда я был маленьким, когда я учился в средней школе, я начал обучаться основам изобразительного искусства. В Китае существует два основных

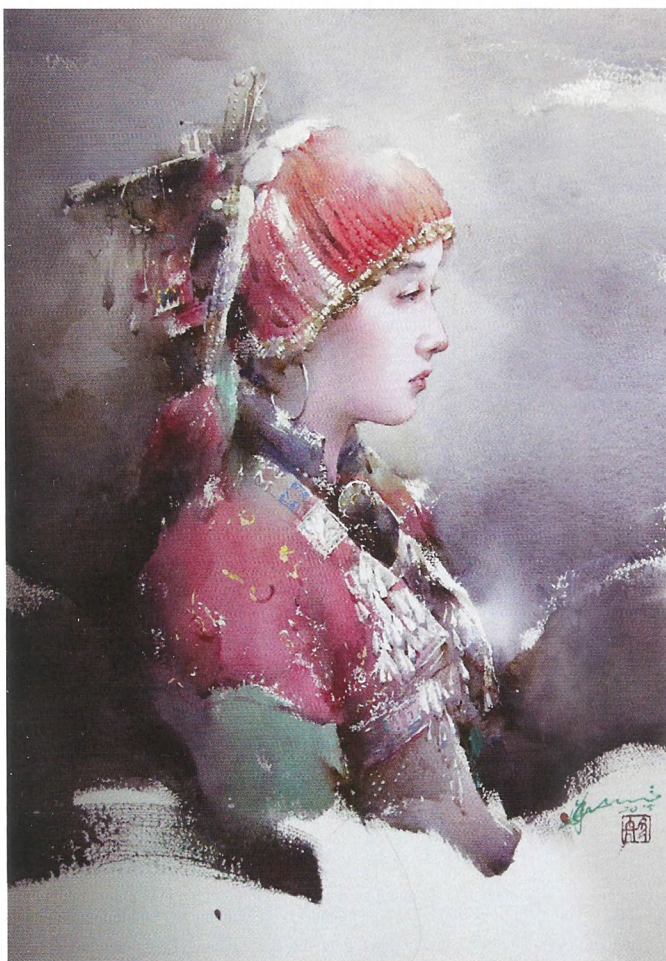
направления, один — это рисование набросков, другой — живопись цветом. Я закончил свой класс живописи акварелью, и с этого времени, я влюбился в акварель. Когда я не даю мастер-класс, я все время сам учусь, и теперь я профессор акварели. В заключение, акварель незаменима в моей жизни.

Что дает вам акварель в сравнении с маслом?

Масло и акварель имеют различные привлекательные стороны. Если вы хотите описать масло, то используете слово «король», чтобы описать картину маслом, тогда акварель может быть названа «королевой», качества которой — классический стиль и элегантность. Картиной маслом можно выразить смелые чувства, в то время как акварель светлая и подвижная. Иногда я использую масло для творчества, но большую часть времени я использую акварель, чтобы закончить свою работу в этой технике, потому что все, что я желаю добиться в искусстве, может быть сделано акварелью.

Почему вы выбираете большой размер — это диктует тема картины или что-то другое?

Некоторые из моих картин очень велики, например 300×300 см. Но у меня также есть совсем небольшие, около 15×10 см. Размер моих картин зависит от темы и способа выражения. Это можно сравнить с тем, что кто-то любит длинные истории, которая может ввести вас в детали, а некоторые любят стихотворения, короткие и выразительные. Я выбрал большие размеры,

Х. ХУАНГ. Девушка национальности Ыяо.

Н. HUANG. The Yao Minority Girl. 70×50 cm. 2015

Х. ХУАНГ. Девушка национальности Мияо / Н. HUANG. The Miao Minority Girl. 70×50 cm. 2015

потому что это необходимо для конкретной темы. Я хотел бы использовать нереалистичный способ изображения и создать новое состояние, которое может привлечь больше воображения. Мне нравится такой путь. Я считаю, что размер не будет фактором для хорошей или плохой живописи. Самое главное — это качество, которое может представить образ мысли и техника художника.

Какой размер работы является наиболее удобным для вас?

Я люблю иметь больше свободы в работе. Я хотел бы путешествовать по разным местам, чтобы рисовать и учиться, и обмениваться идеями с другими художниками. Я теперь профессор акварели, я буду продолжать наслаждаться искусством, жизнью, вместе со всеми любителями акварели

Как материал влияет вашу технику, когда вы пишете акварелью после масла?

Мне нравится изучить все виды живописи и попытаться объединить их преимущества. Я люблю картины маслом из-за возможности писать детали, а также активность акварели. Я использую эту технику и цвет в акварели, которые приносят удовольствие и выдающийся эффект в моей работе. И наоборот, я буду использовать плавную технику акварели в технике масляной живописи.

Каком материал больше ценится в Китае — акварель или масло?

В Китае картина маслом играет важную роль на художественном рынке, гораздо более важную, чем акварель. Но в последние 10 лет, есть большие изменения в акварельной живописи, есть быстрый рост с точки зрения количества художников, и их качества. Техника акварели полна жизни, она становится все более и более важной на арт-рынке.

Как вы готовите бумагу, когда вы пишете работу крупного размера?

Когда я работаю над большой картиной, я использую акварельную бумагу в рулоне, размер 11×915 см или 152,4×1000 см, Arches or Saunders Waterford. Я сначала фиксирую бумагу на планшете прежде, чем начать писать, чтобы бумага была плоско растянута.

Какие краски вы используете — какие бренды? Какие цвета должны быть на вашей палитре?

Мне нравится использовать краски из-за рубежа, больше, чем отечественные. Мне нравится использовать Van Gogh и Holbein, я обычно использую изумрудный зеленый, жженую умбру, церулеум, темно-красный.

Х. ХУАНГ. Девушка народности Цанг Миао.
Н. HUANG. The Zang Miao Minority Girl.
70×50 cm. 2014

Какие формы кисти вы используете?

Я использую большие плоские кисти и маленькие китайские кисти для каллиграфии. Большие плоские кисти для фоновой живописи и маленькую кисть для написания деталей.

Когда что-то идет не так, вы пытаетесь исправить или начать новую картину?

Когда у меня есть проблема или любое замешательство во время работы над картиной, я выберу продолжение работы. Есть много факторов, почему не можем работать на 100%, как запланировали, так что я адаптируюсь естественным образом, какой получается результат. Это может привести к специальному эффекту, если вы сможете справиться с процессом.

Инструменты и рабочая палитра
художника Хуанжао Хуанга

Working tools and palette of the artist
Huanzhao Huang

Есть ли у вас какие-то примеры акварелистов, чьи работы вдохновляют вас?

Акварель была представлена в Китае только 100 лет назад. Мне нравится учиться у некоторых зарубежных художников. Джозеф Мэллорд Уильям Тернер, Джон Селл Котман — мои любимые художники из Англии. В их работах всегда есть пространство и изменения цвета, что является моей целью обучения. Уайет Эндрю из США — также мой любимый художник, его картины полны деталей и их ощущение деревенской жизни очень меня привлекает

Какова ваша цель в искусстве?

Искусство является неотъемлемой частью моей жизни, где я также нашел свою мечту и ценности. Я хочу использовать свое искусство, чтобы представить китайскую культуру и восточную философию всему миру, чтобы все, кто любит акварель, узнали больше о Китае и обо мне. Я считаю, что у меня будет больше новых друзей, чтобы поделиться с ними своими художественными мечтами.

Х. ХУАНГ. Вселенная.
H. HUANG. The Universe.
113×170 cm. 2009

Huangzhao Huang, China

Professor of Guangxi Art University and Guangxi Teacher University.
Honorable Professor. Committee member in the International Youth
Society. Member of the International Art Society. Guangxi Watercolor Artist
Association Vice President. Guangxi Youth Art Association Vice President.
Exhibitions in China, US, France, Canada, Japan, Austria, Thailand,
Vietnam. and Italy. Six awards in China and International Exhibitions.

Х. ХУАНГ. Серия «Небесный разговор».

Легкое перо.

H. HUANG. Heaven's Talk Series.

Light Feather.

180×180 cm. 2015

How did you discover watercolour?

I like to draw. When I was little, when I was in high school, I started to learn the basics of art. In China, there are two main areas, one a drawing of the outline, the other the colour of the painting. I completed a watercolour painting class, and since then, I fell in love with watercolour. When I do not give a master class, all the time I'm learning myself, and now I'm a professor of watercolour. In conclusion, the watercolour is irreplaceable in my life.

What does watercolour give you, compared with oil painting?

Oil and watercolour have different attractive sides. If you want to describe the oil, then use the word "king" to describe oil painting, watercolour then may be called the "queen", the quality of which is the classic style and elegance. Oil painting can express the feeling boldly, while watercolour, the light and mobile. Sometimes I use oil for creativity, but most of the time I use watercolour to complete its work in this technique, because all that I want to achieve in the arts can be done in watercolour.

What makes you choose a large size? Is it the theme of a painting, or something else?

Some of my paintings are very large, such as 300×300 cm. But I also have a very small, about 15×10 cm. The size of my pictures depends on the subject and method of expression. This can be compared with the fact that someone loves long history, which can be put in detail, and some love poems, short and expressive. When I choose a larger size, it is because it is necessary for a particular subject. I would like to use an unrealistic way to imagine and create a new state, which can bring more imagination. I like it this way. I think that size is not a factor for good or bad painting. The most important thing is the quality that can represent a way of thinking and the technique of the artist.

Which size of work is the most comfortable for you?

I like to have more freedom in my work. I would like to travel to different places to draw and learn, and share ideas with other artists. I am now a watercolour professor, and will continue to enjoy the arts and life, together with all amateur watercolours.

How does the watercolour medium affect your approach, after having painted with oil?

I like to explore all kinds of painting, and try to combine their advantages. I love oil painting for the possibility of expressing the details, as well as the activity of watercolours. I use this approach in watercolour, and the colour brings pleasure and an outstanding effect in my work. On the other hand, I use the smoothness of watercolour technique in oil painting.

Which medium is more appreciated in China watercolour or oil?

In China, oil painting plays an important role in the art market. It is much more important than watercolour. But in the last 10 years, there have been big changes in water colour painting. There is a rapid growth in terms of the number of artists, and their quality. Watercolour technique is full of life, and it has become more and more important in the art market.

How do you prepare paper when working on a large-scale painting?

When I'm working on a large painting, I use watercolour paper on the roll, size 11×915 cm or 152.4×1000 cm, Arches or Saunders Waterford. I first fix the paper on the tablet, and before starting, the paper is stretched flat.

Which brands of paint do you use? Which colours are a must for your palette?

I like to use paint from abroad, more than domestic. I like to use Van Gogh and Holbein, I usually use emerald green, burnt umber, cerulium, and dark red.

What shape of brushes do you use?

I use large flat brushes, and small brushes for Chinese calligraphy. Large flat brushes are for painting the background, and small brush for the details.

When something goes wrong, do you try to fix it, or do you start a new painting ?

When I have a problem, or any confusion while working on a painting, I will choose a continuation of the work. There are many factors why we cannot work 100 % as planned, so I adapt naturally to some of the results. This can result in a special effect if you are able to cope with the process.

Do you have some heroes in water colour whose works inspire you?

Watercolour was introduced in China only 100 years ago. I like to learn from some foreign artists. Joesph Mallord William Turner, John Sell Cotman are my favorite artists from England. Their works always have the space and the colour change, which is the purpose of my teaching. Andrew Wyeth in the US is also my favorite artist, his paintings are full of detail and a sense of village life that is very appealing to me.

What is your aim in art?

Art is an integral part of my life, where I also found my dream and values. I want to use my art to introduce Chinese culture and Eastern philosophy throughout the world to all who love watercolour, to learn more about China, and about myself. I believe that I will have more new friends, and to share with them artistic dreams.

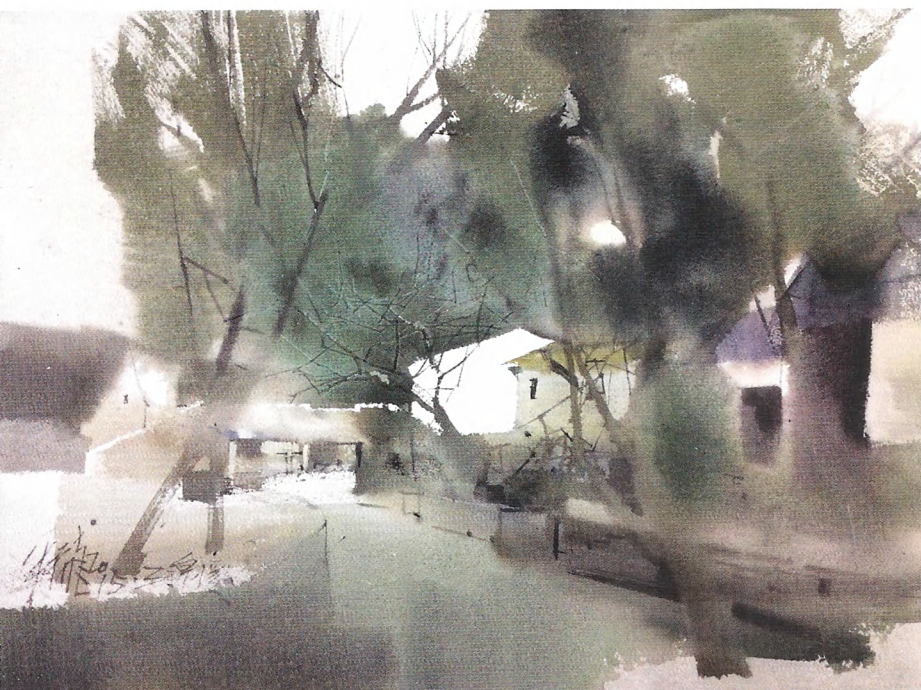
X. ХУАНГ. Девушка народности Цанг Мияя №2.

H. HUANG. The Zang Miao Minority Girl №2

72×53 cm. 2016

Пинг Лонг Китай

Пинг Лонг, родился в Чанчжоу, провинция Цзянсу. Он — один из первых художников-акварелистов, чьи картины начали распространяться в западной части Интернета, как пожар. Теперь его имя является одним из наиболее известных среди всех китайских художников на Западе. Он является профессором Шанхайской Академии художеств и вице-президентом Шанхайского Акварельного общества. Окончил Шанхайский Техникум легкой промышленности, затем продолжил обучение в Шанхайском Восточно-Китайском педагогическом университете по специальности масляной живописи. В настоящее время является доцентом изобразительного искусства Шанхайского техникума легкой промышленности, член Китайской ассоциации художников и Китайской ассоциации акварелистов, и директором Шанхайской ассоциации Акварельных художников. Его работы были представлены и награждены на многих национальных выставках.

П. ЛОНГ. Зарисовка деревенских домов.
P. LONG. Village Houses Study.
53×35 cm. 2015

В Вы считаете ваш стиль живописи скорее западным или традиционным? Стиль, который художник разработал, всегда связан

с его опытом. Из своего опыта вы можете планировать, но кроме того, это случайность, которая затем включается в ваш особый стиль. В моем творчестве я всегда хочу отделить, что является западным стилем и что является китайским, в некотором роде традиционным. Это хорошая идея, выбрать лучшее из культур и смешать вместе.

В чем разница между традиционным Гохуа и Западной акварелью?

Я не знаю, что значит определение «Гохуа». До того, как Китай открыл двери, у нас были некоторые идеи, чем Гохуа определяется с точки зрения

людей, национальности, или культуры, или используемого материала? Гохуа можно объяснить как нанесение краски на бумагу, а характеристикой является проникновение воды на бумагу, которая сочетается с цветами, а основной характеристикой акварели является прозрачность, мы можем найти отличие в сюжете и материале, а также как она представлена на фоне.

Вы следуете определенным эстетическим канонам, когда пишете?

В этом было что-то привлекательное, старая восточная философия очень повлияла на меня, но я не уверен, что

из-за каких-то эстетических принципов. «Стиль» — это просто тень от собственной жизни, вы не можете себя видеть. Следуйте своему сердцу и уважайте свою собственную точку зрения.

Сколько цветов на вашей палитре?

Я использую более дюжины цветов, в зависимости от различных сюжетов, которые я пишу, иногда всего несколько цветов.

Планируете ли вы свою работу, прежде чем начать?

Существует план в целом, но импровизация всегда имеет место.

Какова важность оставленной белой бумаги?

Оставлять пустые участки в акварели важно, и это имеет особую красоту.

Всегда ли вы завершаете картину на одном дыхании?

Я хочу вдохнуть жизнь в картину, чтобы она всегда несла чувство обновления при взгляде на нее, и каждый раз вы будете взаимодействовать с художником. Так называемая художественная жизненность работы очень важна.

Сколько различных кистей нужно для одной картины?

Это зависит от ситуации и вдохновения во время работы.

Важно ли писать на пленэре?

Является ли это важно, зависит от того, как творчески мыслит художник. Наброски являются

способом обучения и процессом обучения, реалистическая живопись также может быть своего рода произведением искусства. Тем не менее, если вы просто полагаетесь на наброски без воображения, это не желательно.

Можно ли художнику жить только художественной работой в Китае?

Вполне возможно, и уже есть такая группа.

Что более важно для художника — успешные студенты или личные достижения?

Самое главное для художника — самогенерируемое творчество. Если какой-то хороший способ мышления создает успешного студента, это также является большим достижением.

Есть ли сильная конкуренция между художниками в Китае? Помогает ли она улучшиться каждому художнику?

Конечно, есть конкуренция, но соревнование способствует развитию искусства.

Вы когда-нибудь были в полной мере удовлетворены своей работой?

Конечно, нет. Каждый год, каждый день, каждый час, каждую минуту появляется что-то новое, счастье — жить в ногу со временем, быть наблюдателем этой эпохи. Люди меняются, понятие искусства также меняется.

П. ЛОНГ. Дома.
P. LONG. Houses.
55×75 cm. 2015

П. ЛОНГ. Горная деревня / P. LONG. A Mountain Village. 53×35 cm. 2015

Акварельные советы от Пинг Лонга

Watercolor Tips by Ping Long

Шаг 1: сначала мы рисуем светлые и средние тона неба и земли, оставляя белую бумагу в местах самых светлых акцентов.

Шаг 2: пишем темные полутона по влажной бумаге, например, отбрасываемую тень на доме, более темные тона переднего плана, оставляем острые касания в некоторых местах.

Шаг 3: добавляем детали, такие как массы крон деревьев, некоторые архитектурные конструкции.

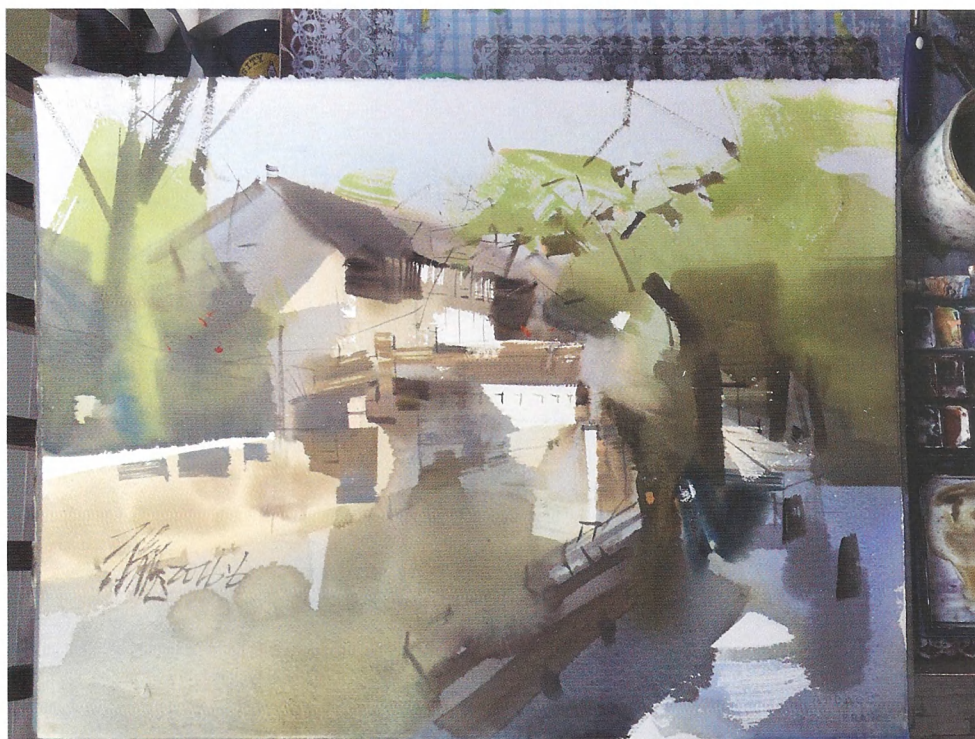
Шаг 4: уточняем более мелкие детали и добавляем тональные акценты.

Step 1: First we are painting the light tones and midtones of the sky and the earth, leaving white paper at the places of highlights.

Step 2: Then we are painting darker midtones onto moist paper, such as the shadow cast on a house, with the darker foreground tones leaving sharp edges in some places.

Step 3: Then we add details, such as the masses of the trees' crowns, and some architectural construction.

Step 4: Lastly, we define with smaller details and tonal accents.

П. ЛОНГ. Белая стена / P. LONG. White Wall. 55×75 cm. 2016

9 советов — Пинг Лонг

1. Когда начинаешь рисовать акварелью, то лучше всего иметь определенную основу, в том числе основы живописи, истории искусства.
2. Будешь учиться быстрее, если имеешь определенную степень художественных достижений.
3. Постарайся почувствовать влияние воды на цвет, который поможет в будущем изучению акварели.
4. Начни с небольших размеров
5. Начни с простого объекта, постепенно увеличивая сложность.
6. Почувствуй акварельные инструменты, особенно бумагу, краски.
7. Первая стадия — больше рисовать, второй этап — смотреть и исследовать картину, на третьем этапе — думать и использовать свое воображение. Искусство — не простая технология или простое техническое копирование.
8. В процессе обучения должно быть интересно, найди выход в сюжетах.
9. Избегай слабости, и постепенно превращайся в зрелого художника акварели.

9 tips — Ping Long

1. When you start to paint watercolor, it is best to have a certain foundation, including the basis of painting, art history.
2. One will learn faster if he has a certain degree of artistic accomplishment.
3. Try to feel the effect of water on the color, that will help the future study of watercolor.
4. Start with small painting
5. Start with a simple object, progressively increase in difficulty.
6. The establishment of the sensitivity of watercolor tools, especially paper, paint.
7. The first stage is to paint more, the second stage is to look and explore with the painting, the third stage to think and use your imagination. Art is not a simple technology or simple technical duplication.
8. In the learning process there should be fun, find the breakthroughs in subjects.
9. Avoid weaknesses, and gradually grow into a mature watercolor painter.

Ping Long, China

Ping Long was born in Changzhou, Jiangsu Province. He was one of the first Chinese watercolor artists whose paintings spread throughout the Western part of the Internet like fire. Now his name is one of the most well known in the West from all Chinese artists. He is a Professor in the Shanghai Art Academy, and Vice President of the Shanghai Watercolor Society. He graduated in 1985 from Shanghai Advanced Technical School of Light Industry, and then continued his studies in 1986 at Shanghai East China Normal University, with a major in oil painting. He is currently an Associate Professor of Fine Arts at Shanghai Advanced Technical School of Light Industry, a member of the Chinese Artists Association and the Chinese Watercolor Painters Association, and director of the Shanghai Watercolor Painters Association. His works have been featured and awarded at many national fine arts and watercolor exhibitions.

Do you consider your painting style western or traditional?

The style that an artist has developed is always related to his experience. From your experience — some of which is by accident — you can plan, and this then turns into your special style.

From the beginning, I have always wanted to separate that which is western style and which is Chinese, and that which is traditional. It is a good idea to pick the best from both cultures and mix them together.

What is the difference between traditional Guohua and Western watercolour?

I don't know the definition of "Guohua". Before the door of China was open, we have had some ideas that Guohua is distinguished in terms of people, nationality, culture, or materials used. Guohua can be defined as colour paint on paper. The characteristic is the penetration of water on the paper that is combined with colours. The main characteristic of watercolour is the transparency, and we can tell the difference from the description and the material, and also the way it is presented on the background.

Do you follow certain aesthetic canons when you paint?

There has been some attraction to the old oriental philosophy, which influenced me a lot, but I'm not sure that is due to some kind of aesthetical principle. "Style" is just a shadow of your own that you can't see yourself. Follow your heart and respect your own point of view.

How many colours do you have on your palette?

I use more than a dozen colours, according to the different subjects that I paint. Sometimes I use only a few colours.

Do you plan your work before you start?

There is plan overall, but improvisation always occurs.

What is the importance of the white paper left unpainted?

Leaving blank space in watercolour is important, and it has a special beauty in it.

Do you always complete your painting in one go?

I want to bring life to the painting, so that it will always give a refreshing feeling when watching it, and that every time you will have an interaction with the painter. The so-called artistic vitality of the work is very important.

How many different brushes do you need for one painting?

That depends on the situation and inspiration at that time.

Is it important to paint en plein air?

Whether it is important or not depends on how creative the thinking of the artist is. Sketching is the way of learning and the process of training, and realism can also be a kind of artwork. However, if you just rely on sketching with no imagination, that is not desirable.

Is it possible to be a full time artist in China?

It is possible, and we already have such a group.

What is more important for an artist — successful students or personal achievements?

The most important thing for artists is self-generated creativity. If some good way of thinking makes a successful student, it is also a great achievement.

Is there a strong competition between artists in China? Does it help to develop the work of individual artists?

Of course there are competitions, and competitions will help the development of art.

Have you ever been fully satisfied with your work?

Of course not. Every year, every day, every hour, every minute — there are new things. Happiness is living with the times. Being the observer of this era, people are changing, the concept of art is also changing.

П. ЛОНГ. Зима в деревне.

P. LONG. Winter in a village. 55×75 cm. 2015

Ze Ze Лай появилась на акварельной сцене с расцветом IWS (International Watercolor Society — Международное общество акварели). Она взяла на себя непростую миссию вывести акварельную технику в центре внимания в Гонконге в качестве лидера страны, представляющей организацию IWS.

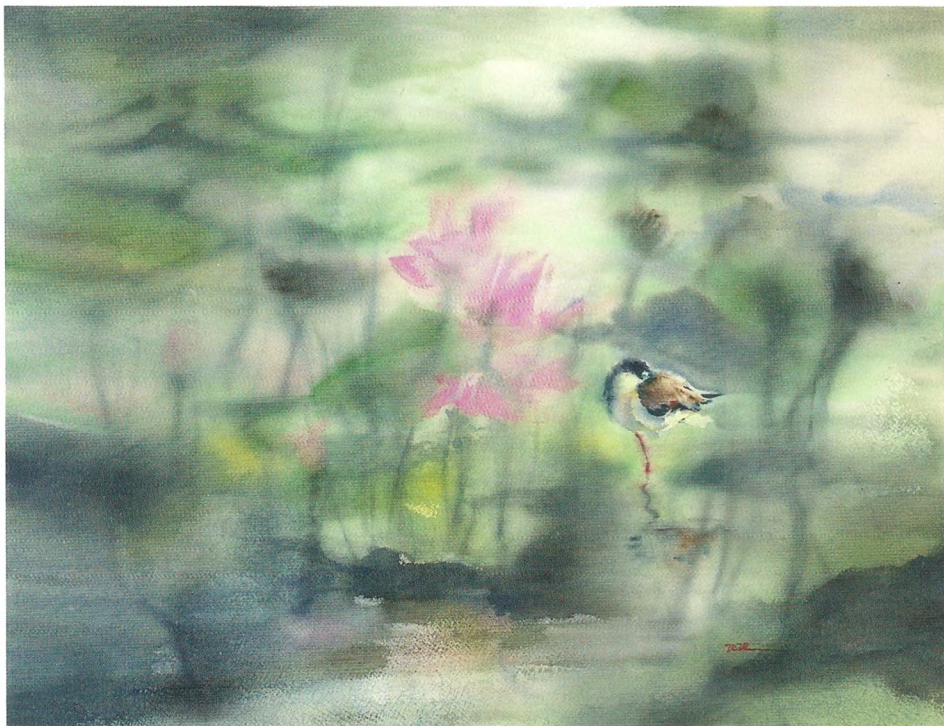
К

Как вы пришли к акварели?

Я начала рисовать акварелью, когда я изучал графический дизайн. Раньше я любила использовать акварель во многих своих проектах для иллюстраций и графики. С точки зрения живописи, я начала писать акварелью как художник в последние 4 года, когда стала исследовать эту технику с более глубоким акцентом на методах и стилях, в которых я очарована неожиданным течением и эффектами, которые могут быть созданы в акварели.

Популярна ли акварельная техника в Гонконге?

Акварель была популярна в 60-е годы, но потом она постепенно утратила свою популярность, так как ее место заняли масляная и акриловая живопись. Тем не менее, в последние годы акварель возродилась и вновь обрела популярность в области живописи. Мы можем видеть, что она постоянно развивается, и без сомнения, ценность акварели будет постепенно увеличиваться, по мере того, как она становится все более известна.

С. С. ЛАЙ. Одинокая красота.
Z. Z. LAI. Lonely Beauty.
56×76 cm.

С. С. ЛАЙ. Жду именно здесь / Z. Z. LAI. Right Here Waiting. 56×76 cm.

Что делает акварель особенной для вас?

Акварель является очень сложной техникой, потому что вы можете получить каждый раз разные результаты. Удивление никогда не проходит! Простой мазок может привести к очень сложной текстуре или наоборот, вы никогда не ожидаете, что произойдет со следующим мазком кисти. Иногда мы планируем пойти определенным путем в работе, но в конечном итоге в результате выходит что-то другое — однако это не всегда неудача, поскольку иногда случайность неожиданно создает некоторые из самых красивых эффектов и результатов. Мягкое чувство, которое создает акварель не может заменить ничто другое, это совершенно уникально, что очень подходит моему стилю и сюжетам, которые я люблю рисовать.

Как вы учились писать акварелью?

Я узнала немного об акварели, когда училась, но к большинству своих знаний и навыков я пришла самостоятельно. Я люблю смотреть демонстрации других художников-акварелистов, и как каждый из них имеет свои собственные методы творчества и работы с акварелью. Путем опыта, многих проб и ошибок я продолжаю развивать свой собственный стиль. Обучение акварели — это никогда не заканчивающаяся дорога. Способы контроля воды, смешивания красок, использование бумаги, и даже влажность в помещении — все это должно быть принято во внимание в живописи.

Какой сюжет является наиболее привлекательным для вас?

Я люблю животных и особенно птиц, мне нравится изображать мягкое и нежное чувство в картинах через этих прекрасных и очаровательных животных. Существует так много, что вы можете сказать о характере животного в его среде обитания, и это красиво. На этот мягкий и нежный стиль также очень приятно смотреть, что является одним из элементов, которые я пытаюсь достичь в своих картинах.

Сюжет диктует вам подход в живописи или наоборот?

Я считаю, что сюжеты, которые я рисую, определяют подход и методы, которые я использую. Например, многие из моих картин с птицами имеют очень размытый фон, который выглядит почти расфокусированным, — для создания определенных эффектов я использую подход мокрым по мокрому. Для других картин, таких как панды и кошки, которых я писала раньше — я создавала форму животного путем наклона поверхности, позволяя акварели течь естественным образом по бумаге.

Что определяет для вас успешную картину?

Я считаю, что самый важный аспект картины — это история, которую она рассказывает, и ее способность выйти за пределы сцены от статического к чему-то, что зрители могут визуализировать и почувствовать причастность. Поэтому, когда я создаю свои картины, успех не только в технике, или как хорошо что-то исполнено, или в идеальной форме, а в способности рассказать историю в визуальной форме.

Какой размер картины удобен для вас?

Я в основном пишу в полный размер листа (56×76 см), потому что это хороший размер для работы с хорошим количеством деталей, но не существует никакого особого предпочтения, так как я также пишу работы большего и меньшего размера.

Каков ваш выбор бумаги, кисти, краски?

Мне нравится использовать бумагу Fabriano и Saunders Waterford плотностью от 300 до 450 г. Я в основном использую китайские кисти, плоские кисти большого размера для фона картины, и конечно же более мелкие для мелких деталей.

С. С. ЛАЙ. Затишье перед грозой / Z. Z. LAI. The Calm Before The Storm 56×76 cm.

С. С. ЛАЙ. Снежок / Z. Z. LAI. Snowball. 56×76 cm.

Что касается красок, у меня нет конкретной марки, так как каждый бренд имеет свои сильные стороны, это может зависеть от определенных цветов. У меня на палитре часто Holbein, Daniel Smith и Mijello.

Считаете ли вы, что акварельная техника переживает сейчас золотой век?

Да, я считаю, что акварель в настоящее время быстро развивается. Мы можем увидеть много новых поколений известных художников-акварелистов, которые вышли на сцену мира искусства. Акварель является сложной формой в управлении, это довольно трудно, так как она не дает второго шанса. Акварель также наиболее “неожиданная” среди других техник, и я рада видеть, что развивается много различных стилей и методов, в то время как художники вместе настраивают свои творческие умы для повышения уровня акварельной техники.

**SAUNDERS
WATERFORD**
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Ze Ze Lai emerged on the watercolour stage with the blooming of the IWS (International Watercolour Society). She has taken upon herself the uneasy vocation of bringing the watercolour medium into the spotlight in Hong Kong as a country leader representing the IWS organization.

How did you discover watercolour?

I started to paint watercolour when I was studying graphic design. Before, I liked to use watercolour in many of my projects for illustrations and graphics. In terms of painting as a watercolour artist, I started 4 years ago, where I began to explore this art form with a more in-depth focus on the techniques and styles the unexpected flow and effects that can be created in watercolour, of which I am fascinated by.

Is the watercolour medium popular in Hong Kong?

Watercolour was popular back to the 60s, but afterwards it gradually lost its popularity, as oil and acrylic paintings had taken over instead. However, in the recent years, watercolour has revived and regained its popularity within the realm of painting. We can see that it is continually developing, and no doubt the value of watercolour will gradually increase as it becomes more well known.

What makes watercolour special for you?

Watercolour is a very challenging medium, because you could get different results every time. The surprise is never ending! A simple stroke might lead to a very complicated texture or vice versa, and you can never expect what might happen in the next stroke. Sometimes we plan to go a certain way in a painting, but it ends up resulting in something different however this is not always a failure, as sometimes what happens to be unexpected creates some of the most beautiful effects and outcomes. The soft feeling that watercolour achieves is nothing that could be replaced. It is quite unique, which suits my style and the subjects that I like to paint very much.

How did you learn to paint with watercolour?

I learnt a bit of watercolour briefly when studying, but most of my knowledge and skills were self taught. I love watching demonstrations from other watercolour artists and how they each have their own methods of creating and working with watercolour. From practice and much trial and error I continue to develop my own style. Learning watercolour is a never ending road, the ways to control water, the mixing of colours, the kind of paper, and even the humidity of the room — all must be taken in consideration when painting.

What subject is most attractive to you?

I like to paint animals, and mostly birds. I enjoy portraying a soft and delicate feeling in the paintings through these wonderful and adorable animals from nature. There is so much you can tell about the character of an animal in its habitat, and it is beautiful. This soft and delicate style is also very comfortable to look at, which is one of the elements I try to accomplish in my paintings.

Is it the subject that chooses the painting approach for you or is it the other way round?

I believe the subjects I paint determine the approach and methods I use. For example, many of my paintings with birds have a very soft background that almost looks unfocused for this I would use a wet on wet technique to create the certain effects. For other paintings, such as the panda and cat I have painted before I would create the shape of the animal by tilting the surface, allowing the watercolour to flow naturally on the paper.

What makes a painting successful for you?

I believe that the most important aspect of a painting is the story it tells, and its ability to transcend a scene from static to something that the audience can visualize and relate to. So when I create my paintings, success is not just about the technique, how well something is executed, or its perfect shape, but rather its ability to tell a narrative through its visual form.

What is the most comfortable size of painting for you?

I mostly paint full sheet size (56 x 76) because it is a good size to work with, with a good amount of details, but there is no special preference as I also do bigger and smaller sized paintings as well.

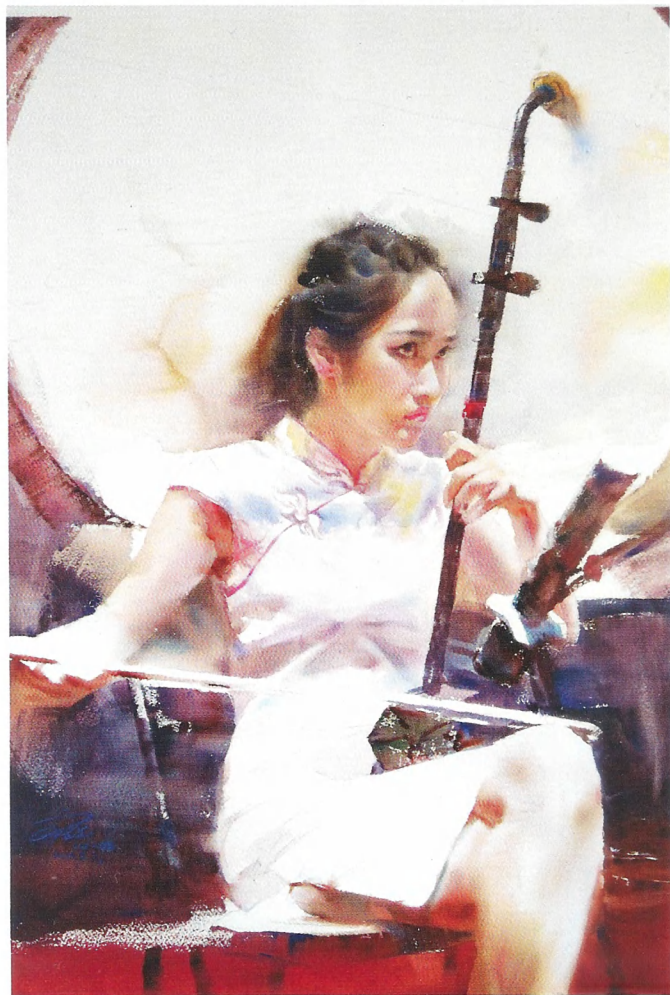
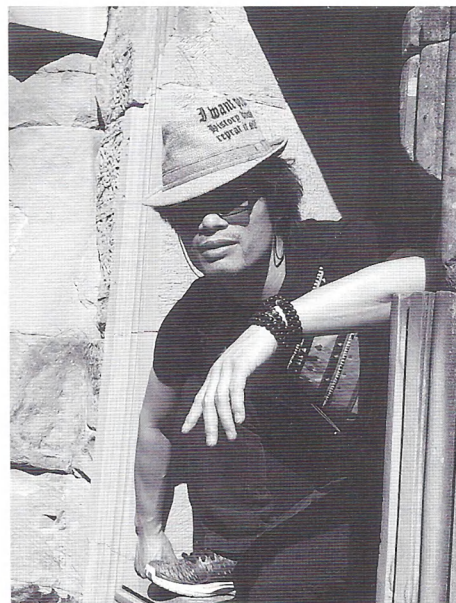
What is your choice of paper, brushes, and paints?

I like to use Fabriano paper and Saunders Waterford of 300 gsm to 450 gsm. I mainly use Chinese brushes in general, with a flat brush for background painting, and of course smaller sized brushes for details. For paints, I don't have a specific brand, as every brand has its own strengths. It may depend on certain colours. I often have Holbein, Daniel Smith and Mijello in my palette.

Do you believe that the watercolour medium is in its golden age now?

Yes, I do believe that watercolour is developing rapidly now. We can see many new generations of renowned watercolour artists, taking the stage of the art world. Watercolour is a difficult form to manage. It is rather challenging as it gives no second chances. Watercolour is also most unexpected among other mediums, and I am delighted to see there are many different styles and techniques developing, as artists put their creative minds in raising the standards of watercolour art together.

Лю Сиде представляет молодое поколение китайских художников. Однако его картины много раз выбирались для национальных выставок в Китае и международных выставок акварели. Он путешественник, который воплощает впечатления от своих путешествий в потрясающие картины.

В

Вы считаете свой стиль западным или традиционным?

Моя живопись скорее традиционна.

Вы следуете определенным эстетическим канонам, когда пишете?

Конечно. А также я следую своей интуиции, внутреннему голосу и чувствам.

Сколько цветов в вашей палитре?

В моей палитре 18 цветов. Но на самом деле я использую только 6 или 8 или даже меньше.

Вы планируете процесс перед началом работы?

Да, я всегда планирую, прежде чем начать, что много для меня значит. Я должен сделать план соответственно теме или моим чувствам. Этот этап помогает мне избежать проблем.

Вы всегда заканчиваете работу за один раз?

В большинстве случаев я заканчиваю работу за один раз, потому что в этом случае я полностью на ней концентрируюсь и работаю последовательно. Кроме

С. ЛЮ. Ласковые песни.

X. LIU. Affectionate Songs. 25×76 cm. 2015

С. ЛЮ. Девушка народности Хмун / X. LIU. Hmong Girl. 56×76 cm. 2015

С. ЛЮ. Вопросы / X. LIU. Asking. 55×74 cm. 2014

С. ЛЮ. Южный пейзаж.
X. LIU. The Southern Scenery.
55×75 cm. 2015

С. ЛЮ. Девушка народности Хмун №2 / X. LIU. Hmong Girl №2 . 55×74 cm. 2016

того, свойства самой акварели требуют закончить работу за один раз.

Сколько различных кистей требуется вам для создания одной работы?

Вы знаете, китайские кисти очень выразительны. Они могут быть использованы многими способами. Таким образом мне достаточно три кисти — одна большая, одна китайская и маленькая для деталей.

Важно ли писать на пленэре?

Я думаю, это довольно важно. С точки зрения обучения, пленэр лучше всего для изучения цвета. Это дает нам богатые изменения цвета и прекрасные виды. На пленэре мы можем получить изысканные навыки и колористический язык.

Возможно ли в Китае зарабатывать только своим искусством?

Это интересный вопрос. Нет ничего невозможного в Китае. И хотя зарабатывать своим творчеством — это идеальная ситуация, нам трудно было бы зарабатывать только этим.

Что важнее для художника — успех учеников или собственные достижения?

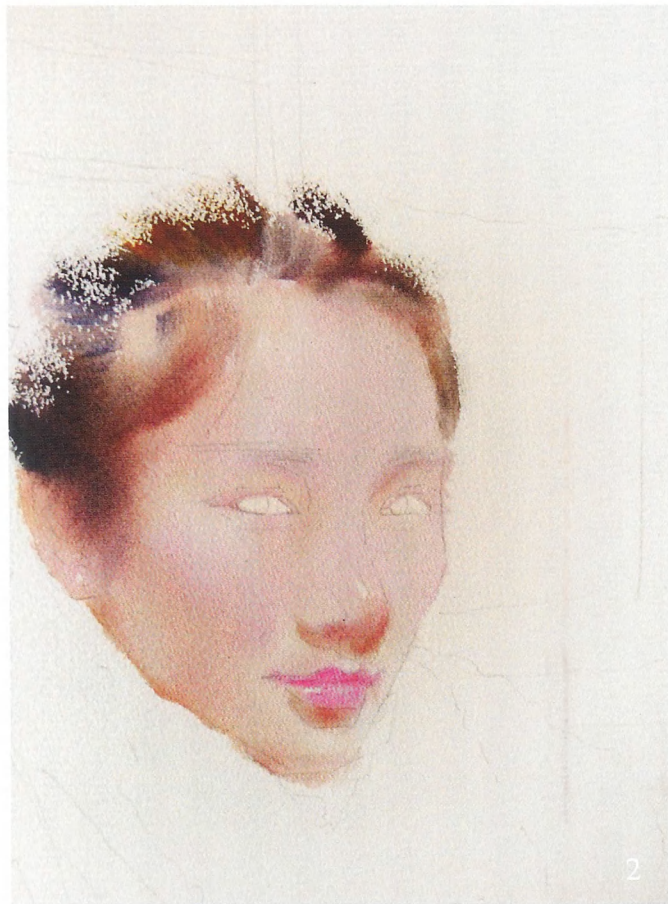
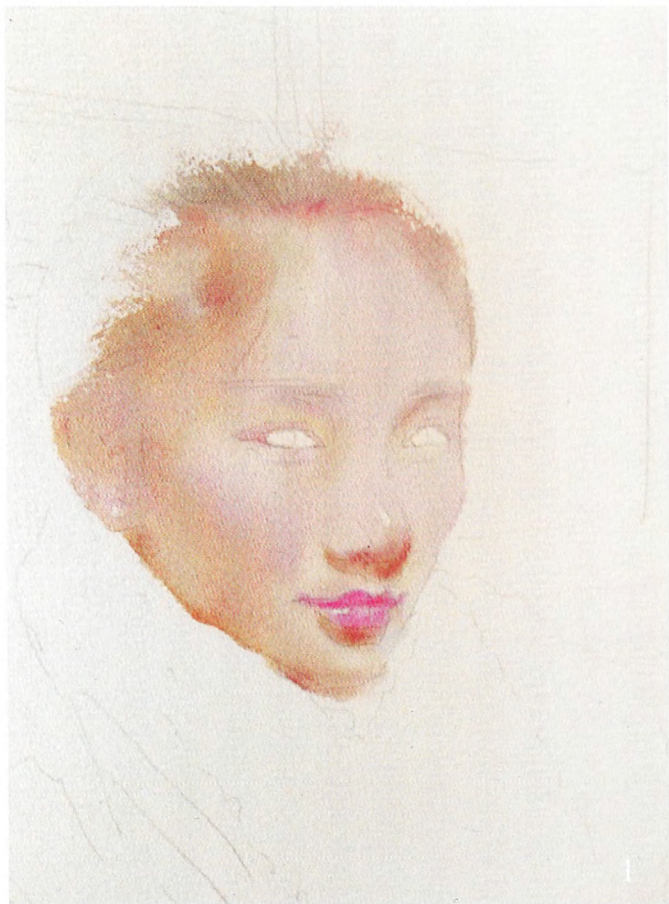
На этот вопрос также трудно ответить как на вопрос о смысле жизни. Но он исполнен смысла. Во-первых, успех студентов важен, так как помогает им добиться высот в искусстве и доказывает, что сам учитель успешен. Но если мне нужно выбирать из двух, я бы сказал, что для художника собственные достижения важнее, как говорится в старой китайской поговорке: «У хорошего учителя умелые ученики». Нужно стать успешным художником, прежде чем учить других.

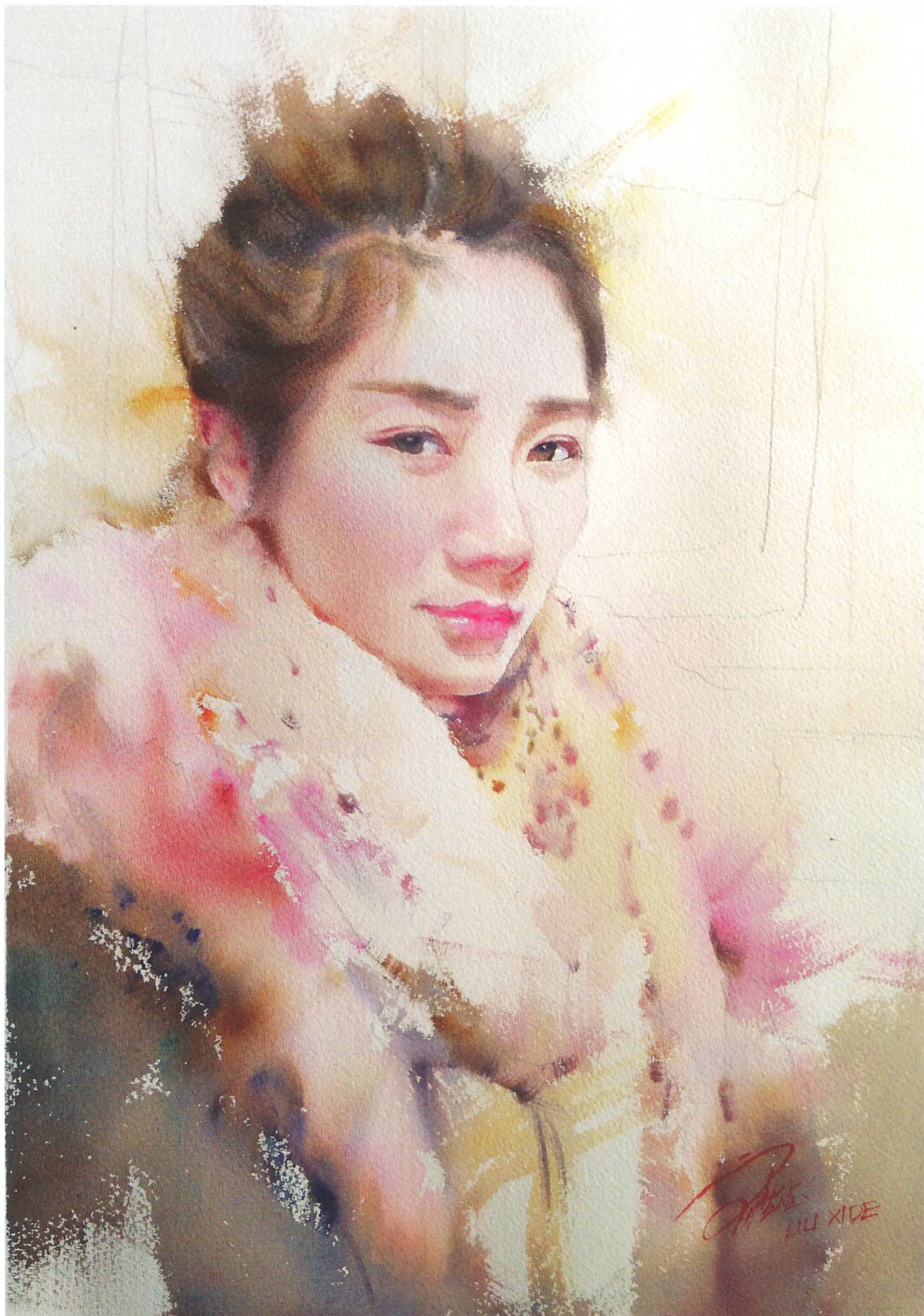
Есть ли конкуренция среди художников в Китае? Помогает ли она художникам совершенствоваться?

В Китае много хороших художников. Для многих очень трудно добиться, чтобы их работы попали на выставки национального уровня. Я не знаю, вдохновляет ли это каждого художника, но для многих ответ, я думаю, положительный. Каждый художник должен иметь позитивный и творческий мотив для практики.

Этапы работы
с Сиде Лю

Work in progress
with Xide Liu

Liu Xide, China

Liu Xi De represents the young generation of Chinese artists. However, his paintings have been chosen many times for national exhibitions in China, as well as for international watercolor shows. He is a traveler who embodies his traveling impressions in stunning paintings.

Do you consider your painting style western or traditional?

My painting style is more traditional.

Do you follow certain aesthetic canons when you paint?

Of course, and I also follow my intuition, inner voice and feelings.

How many colours do you have on your palette?

There are 18 colours on my palette. But actually only 6 or 8 colours, or even less, that I would use often.

Do you plan your work before you start?

Yes. I will always plan my work before I start, which means a lot to me. I need to make an overall plan according to the subject or my inner feelings. This step can help me to avoid some problems.

Do you always complete your painting in one go?

In most cases, I finish my painting at one time, because in this way I can fully focus on it and keep a coherent thought. Besides, the characteristics of watercolour painting requires me to finish it at one time.

How many different brushes do you need for one painting?

You know, Chinese brushes are very expressive. It can be used in many different ways. So basically, it is enough for me to use 3 brushes one big brush, one Chinese brush and one small brush for painting details.

Is it important to paint en plein air?

I think it is fairly important. From the view of learning, plein air is the best lesson for colour training. It provides us with rich colour changing and splendid scenery. By outdoor painting, we can earn exquisite skills and colour language.

Is it possible to be a full-time artist in China?

This is an interesting question. In China, nothing is impossible. Though a fulltime artist is an ideal job, it is hard for us to earn our living by painting only.

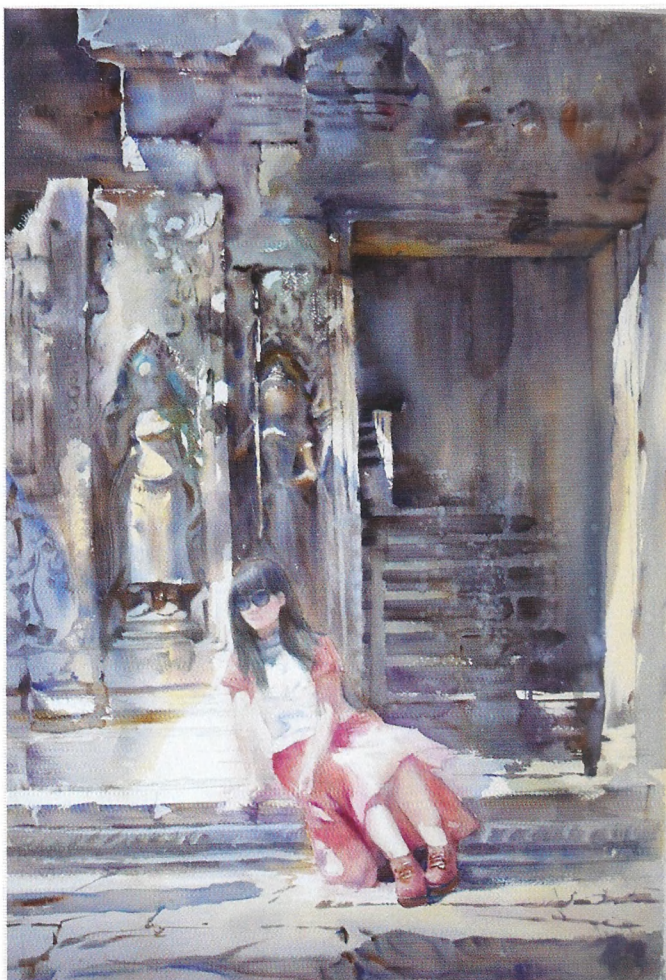
What is more important for an artist successful students or personal achievements?

It is hard to answer this question as to answer the meaning of life. But it is quite meaningful. First of all, teaching successful students is important, which helps them to make their own achievements in art and also proves that the teacher is successful. But if I have to choose one from the two, I have to say that, for an artist, personal achievement is more important. As an old Chinese saying goes: "An accomplished teacher has skilled students". One have to be a successful artist before he has the ability to teach others.

Is there a strong competition between artists in China?

Does it help to develop each artist?

In China, there are many excellent artists. It is very, very difficult for many to have the ability to have his paintings shown in a national level exhibition. I have no idea whether it will encourage every artist. But for most of them, I think the answer would be yes. Every artist should have a positive and innovative spirit of practice.

С. ЛЮ. Рифма / X. LIU. Rhyme. 112×75 cm. 2015

Профессор Тайванского университета Хусан Чуанг, директор Тайпейского Международного акварельного общества, приглашенный художник Хубейского Художественного института. член комиссии Хубейской галереи акварели.

К Когда вы открыли для себя акварель?
В детстве под влиянием своего отца. Я начала учиться у отца в 16 лет рисунку и акварели.

Что для вас наиболее увлекательно в технике акварели?

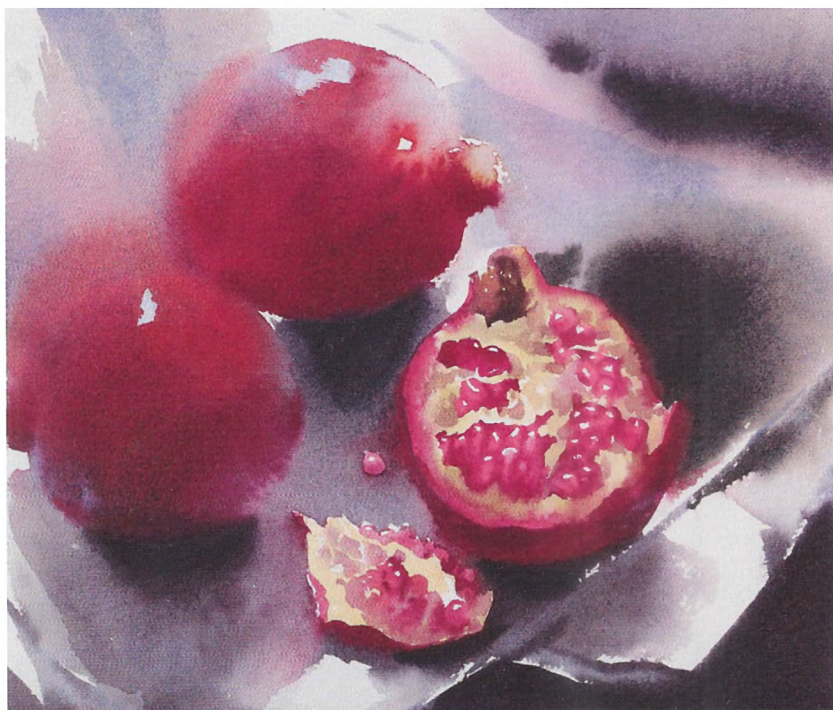
Когда я была в начальной школе, я всегда смотрела, как мой отец писал цветы. Мне казалось очень привлекательным и интересным, когда он использовал окунал свою кисть в краску и переносил на бумагу, затем форма цветка формировалась яркими и насыщенными цветами. Я влюбилась в акварель с того времени.

Какая тема помогает вам выразить себя в полной мере?

Я иногда выходила на пленэр с моим отцом, но большую часть времени я рисовала у себя дома, так что до сих пор натюрморт и цветы были моими основными предметами для рисования.

Ч. ЛИ. Белые розы.

C. LI. White Roses. 60×50 cm. 2015

Ч. ЛИ. Гранаты.

C. LI. Pomegranates. 60×50 cm. 2015

Когда я больше рисовала, у меня было особое чувство, как цветок от его стадии цветения к его стадии засыхания, это было просто, как наша жизнь. Когда я рисовала цветы, это приносило мне удовольствие, и я научилась ценить все, что у меня есть.

Как вы работаете над картиной? Можете описать процесс?

В различных случаях я использую различные методы, чтобы рисовать цветы. Обычно я смачиваю поверхность бумаги, а затем высушиваю область лепестков салфеткой. Я использую плоскую кисть для написания фона и заканчиваю писать цветы, когда бумага все еще влажная. Затем я добавляю больше деталей, когда бумага полностью высыхает.

Ч. ЛИ. Кукуруза.

C. LI. Corn. 35×55 cm. 2016

Ч. ЛИ. Натюрморт с цветами и фруктами / C. LI. Still Life with Flowers and Fruits. 56×76 cm. 2016

Какими качествами для вас должна обладать успешная картина?

Я думаю, что успешная картина должна иметь что-то, что коснется вашего сердца, уникальную красоту, способную захватить ваше сердце в течение короткого времени.

Вы работаете над несколькими картинами или над одной одновременно?

Каждый раз только одна картина.

Какие условия важны для вашей работы?

Поддерживайте хорошую влажность, когда пишете, если бумага слишком сухая, то процесс не будет идти гладко.

Каков ваш выбор бумаги, краски и кистей?

Я обычно использую бумагу Arches, иногда я использую китайскую акварельную бумагу для

специальных эффектов. Раньше я пользовалась красками Winsor и Newton, Hobbelen, а теперь я пишу красками Mission Gold и китайской кистью.

Сколько кистей в вашей палитре? Какие для вас самые необходимые?

В основном используются цвета розовый, красный, оливково-зеленый, темно-коричневый, ультрамарин, желтая охра, жженой умбры

Вы преподаете? Помогает ли художнику, когда он делится опытом?

Я начала преподавать акварель 20 лет назад, в настоящее время я преподаю в университете и в моей собственной студии. Я всегда делаю мастер-классы на выставках, а также обмениваюсь идеями с художниками из Китая, Гонконга, Тайваня и с зарубежными художниками. Я также участвую в международных выставках и многому учусь на них.

When did you first discover watercolour?

I was influenced by my father. I started to learn sketching and watercolour painting from my father when I was 16 years old.

What was most fascinating for you in the watercolour medium?

When I was in primary school, I always watched my father painting flowers. I found it very attractive and interesting when I saw him use his brush — dipping into the paint, turning his brush on the paper — then the shape of flower would be formed with bright and rich colours. I fell in love with watercolour from that time.

Which theme allows you to express yourself in the most complete way?

I sometimes went out for plein air painting with my father, but most of the time I painted at home, so still life and flowers were my main subjects to paint. When I painted more, I had a special feeling, like a flower from its blossom stage to its withering stage, it was just like our lives. When I painted flowers, it brought me pleasure and I learned to treasure everything I had.

How do you work on your painting? Can you describe the process?

In different environments I will use different techniques to paint flowers. Usually, I will wet the surface of the paper, and then dry the area of the petals with tissue paper. I use a flat brush to paint the background, and finish painting the flowers when the paper is still wet. I then add more details when the paper is completely dry.

For you, which qualities make a successful painting?

I think a successful painting should have something that touches your heart, a unique beauty that captures your heart in a short time.

Do you work on several or only one painting at a time?

Do a single painting every time.

What conditions are most significant for your work?

I maintain a good humidity when painting, if it is too dry, the process will not be smooth.

What is your choice of paper, paints and brushes?

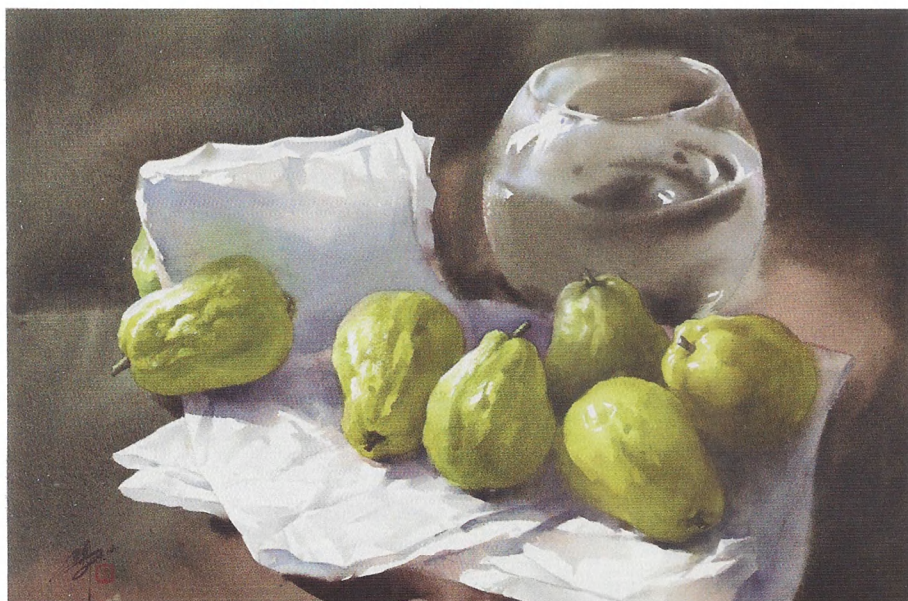
I usually use Arches paper. Sometimes I use Chinese watercolour paper for a special effect. Before I have used Winsor and Newton, Hobbie, and now I use Mission and Chinese brushes to paint.

How many colours are there in your palette? Which are the most important ones?

Mostly used colours are rose, red, olive green, dark brown, ultramarine, yellow ochre, and burnt umber.

Do you teach? Does it help for an artist to share his or her experience?

I started to teach watercolour 20 years ago, now I'm teaching in a university and in my own studio. I always do demonstrations at exhibitions, and exchange ideas with artists from China, Hong Kong, Taiwan, and overseas. I have also participated in international exhibitions. I have learnt a lot from them.

Ч. ЛИ. Стекло и фрукты.
C. LI. Glass and Fruits.
35×55 cm. 2016

Адисорн ^{Тайланд} Порнсириккарн

Адисорн Порнсириккарн окончил факультет изящных искусств университета Сринахаринвирот в Бангкоке, Таиланд, в настоящее время является признанным акварельным инструктором и художником национального масштаба.

П

Почему вы выбрали своим материалом акварель?

Моя страсть — акварель, и я использую акварель как инструмент в общении через искусство, понимание природы и неопределенность акварели,

промежуток от влажного состояния к сухому — это время для работы воображения и творчества. Как сказал один художник: «Оставьте что-то для воображения зрителя»

Вы всегда занимались только искусством?

Я акварелист и пишу и преподаю акварельную живопись все свое время. Я не только преподаю, но и постоянно провожу свои выставки в течение 20 лет.

Какой сюжет вас вдохновляет больше всего?

Мои сюжеты — цветы и окружающая среда. Они — мое вдохновение. Я очень увлечен изображением света и тени на

лепестках цветов и листьях. Мне нравится видеть свет и тень на тонких лепестках, игру солнечного света на зеленой листве. Что вдохновило меня больше всего, это комментарий учителя, который сказал мне: «Ты смеешь писать блеск света и аромат цветов».

А. ПОРНСИРИКАРН. Красные розы
A. PORNSIRIKARN. Red Roses.
56×76 cm. 2016

Вы часто пишете цветы. Почему этот сюжет так привлекателен для вас?

Я выбрал цветы темой своей живописи главным образом потому, что они — моя страсть и в частности потому что цветы — образ международного общения, все национальности понимают язык цветов. Наиболее сложно то, что для художника-мужчины непросто писать тонкость цвета, присущего цветам, цветы в моей живописи отражают и мягкость, и силу.

Вы делаете набросок, прежде чем начать большую работу?

Большинство моих картин написаны без предварительного эскиза. Я сразу пишу на бумаге. Я смотрю на объект и веду работу, накладывая цвет от мягких мазков к более сильным в зависимости от атмосферы и деталей. Во время работы я корректирую любые проблемы, поскольку работа может отличаться от того, как я ее запланировал. Мне нравится решать эти трудности, когда художник должен подключать воображение на разных стадиях работы. Я думаю, что это развлечение, когда мы играем с неопределенностью.

Вы работаете обычно над одним произведением одновременно?

Мне обычно требуется около 3 часов для стандартной живописной работы, картины большого размера требуют больше времени.

Вы можете рассказать о своем подходе? Вы пишете по мокрому или сочетаете мокрую и сухую технику?

1. Я начинаю мокрым по мокрому. Я уже выбрал цвета и расслабленно закладываю очертания форм, принимая во внимание общую атмосферу будущей картины.

2. Бумага все еще влажная, когда я прорисовываю первые лепестки сухим по мокрому плоской кистью, срезанной углом.

3. Если бумага высохла, я смачиваю ее спреем и продолжаю работать как прежде сухим по мокрому. Если мне нужно выделить какую-то форму, например, лепесток, я пишу мокрым по сухому.

4. Окончание работы означает отойти назад и оценить полное впечатление от картины. Я играю с контрастами между некоторыми зонами: некоторые расплывчатые, другие — более детальные. Я пытаюсь создать общее впечатление гармонии.

Вы заканчиваете картину за один подход?

Я предпочитаю заканчивать картину за один подход. Мне нравится решать различные проблемы по мере их возникновения во время работы. Это особенно сложно, когда есть ограничение по времени, которое оказывает давление.

A. ПОРНСИРИКАРН. Желтые цветы.

A. PORNSIRIKARN. Yellow Flowers. 56×76 cm. 2016

А. ПОРНСИРИКАРН. Пара.

A. PORNSIRIKARN. A Couple. 76×56 cm. 2016

A. Pornsirikarn

Белые розы / White Roses, 56×38 cm, 2016

Шаг 1: Начните писать общую атмосферу картины, используя цветовую группу, например, церулеум. Оставьте белые пробелы вокруг цветочных лепестков, пока бумага еще влажная; смешайте церулеум и кадмий желтый до консистенции пасты. Примените негативную форму, что значит, что вы пишете вокруг лепестков, оставляя пространство, которое образуют лепестки розы. Для верхних лепестков, используйте алый кинахридон (вишневый красный) в центре цветка, для нижних лепестков используйте прозрачный оранжевый для пыльцы.

Шаг 2: После того как картина высохла, опрыскайте водой до состояния влажности, а затем пропишите общую атмосферу еще раз путем наложения противоположного цвета, сочетая кадмий желтый светлый и ярко-фиолетовый, чтобы создать дополнительные лепестки

Шаг 3: Опрыскайте картину большим количеством воды еще раз, а затем сделайте фон и оставьте отрицательные интервалы для создания мягких лепестков, используя кобальт синий и яркий фиолетовый, оставьте отрицательный интервал для лепестков и области, где должен быть свет. Используйте группу зеленых цветов для листьев, таких как виридиан, где глубоким цветом желательно определить лепестки, используйте кобальт синий и жженую сиену в сухой консистенции для той части, где требуется сильный цвет, чтобы уточнить лепестки и листья.

Step 1: Start by painting the overall atmosphere of the picture by using the color grouping such as Cerulean Blue. Leave white spaces around the flower petals while the paper is still wet; mix Cerulean Blue and Cadmium Yellow Light together until the consistency is a light paste. Apply negative painting, which means that you paint around the petals leaving the spaces, which form the structure of the rose petals. For upper petals, use Quinacridone Scarlet (Cherry Red) in the center of the flower, for lower petals use Translucent Orange for the pollen.

Step 2: Once the picture is dry, spray it with water until wet and then paint the overall atmosphere once more by applying the opposite color pairing i.e. Cadmium Yellow Light and Bright Violet to create additional petals.

Step 3. Spray the picture with water one more time, then do the background and leave negative spacing to create soft petals using Cobalt Blue and Bright Violet,

Шаг 4: Как только картина высохнет, нанесите второй слой, чтобы определить свет и тени лепестков розы. Используйте воду, чтобы написать верхний фон, используйте церулеум для создания фона, позволяя цвету мягко течь через картину, а затем уточните лепестки розы

leave negative spacing for the petals and the area where there should be light. Apply green color grouping for the leaves i. e. Viridian Hue where deep color is desired to define petals, use Cobalt Blue and Burnt Sienna in dry paste for depth and area where strong color is needed to define petals and leaves.

Step 4. As soon as the picture is dry, apply glazing techniques to define light and shadow of the rose petals. Use water to paint the upper background, apply Cerulean Blue to create the background, allow the color to softly flow through the painting, and then define the rose petals.

А. ПОРНСИРИКАРН. Орхидеи.

A. PORNSIRIKARN. Orchids. 76×56 cm. 2016

Какого рода кисти вы используете?

Я пользуюсь различными угловыми кистями.

Какая бумага вам наиболее подходит?

Я пользуюсь только Arches грубой текстуры.

Есть ли у вас предпочтения в марке красок?

Я предпочитаю Holbein Artists, Schmincke

По вашему мнению, лучше недоделать или переделать акварельную работу?

Для меня акварель как философия. Во время работы акварелью очень важно развивать дисциплину. Когда мы пишем, мы учимся контролировать и полагаться на случай, мы учимся быстро решать проблемы и ждать. По-моему, нет «лучшей картины», хотя может

быть личное предпочтение важности выбранных приемов, таких как четкость и точность мазков, имеющих развитие от малого к большому. Сюжет картины рассказывает историю тому, кто это видит.

Как вы знаете, что картину пора закончить?

Всё по-своему уникально, поэтому каждая картина завершается по-разному. Я преподаю каждый день, поэтому мне пришлось научиться предвидеть, когда по моему опыту акварель закончена. Это немного похоже на то, как если вы все еще чувствуете голод, когда вы только что поели: это очень личное и индивидуальное ощущение. Точный момент, когда следует остановиться можно с точностью почувствовать лишь в результате многолетнего опыта живописи.

9 советов — Адисорн Порнсирикарн

1. Вы должны следовать четырем правилам:
 - 1.1. Хорошо смешивать с водой.
 - 1.2. Следовать и подчиняться правилам.
 - 1.3. Понимать, что значит «лучше меньше да лучше».
 - 1.4. То, что вы делаете, это ВАША работа.

2. Нужно тренироваться.

3. Выберите тему, которую вы любите, так как это будет мотивировать вас на практике, и эта любовь вскоре перерастет в большую пользу вашей работе.

4. Вы должны верить, что «красота в глазах смотрящего», никогда не беспокоиться о критике.

5. Вы должны верить, что не существует «лучшей» картины, все со временем изменяется, и нужно научиться постоянно искать.

9 tips — Adisorn Pornsirikarn

1. You must follow the rules. There are 4 simple rules:
 - 1.1. Mixing with water.
 - 1.2. Discipline and abiding by the rules.
 - 1.3. Understanding that "less is more".
 - 1.4. What you do is your work.

2. You must practice.

3. Choose the subject that you love, as it will motivate you to practice, and this love will soon develop into infatuation — thereby greatly benefiting your work.

4. You must believe that "beauty is in the eyes of the beholder", and never worry about criticism.

5. You must believe that there is no "best work"; everything changes with time so learn to constantly search.

Adisorn Pornsirikarn, Thailand

He graduated from the Faculty of Fine Arts at Srinakharinwirot University in Bangkok, Thailand, and at present is a nationally renowned watercolour instructor and artist.

Why have you chosen watercolour as your main medium?

My passion is watercolour and I use watercolour as the principle tool in communicating through art, it's understanding nature, and the same time uncertainty. The time lapse from wet to dry is the time for true imagination and creativity. As the saying of one artist goes "leave some part of it for viewers' imagination".

Have you always been a fulltime artist?

I am a watercolourist and fulltime instructor of watercolour painting. I not only teach, but have continuously held exhibitions for more than 20 years.

What subject inspires you the most?

My subjects are flowers and the environment. They are my inspiration. I am much infatuated by the casting of lights and shadows on flower petals and leaves. I like to see light and shadow on the delicacy of petals, and the play of sunlight upon green leaves. What inspired me the most was my teacher's challenging comments when he said "I dare you to paint the sparkle of lights and the fragrance of flowers".

You often paint flowers. Why is that subject so attractive to you?

I choose flowers as the subject of my paintings mainly because my passion is flowers and in particular as flower images are considered as international communication, the flower language which all nations understand. The most challenging part is the fact that it is not easy for a male artist to paint delicate colours of flowers. The flowers in my paintings reflect both softness and strength.

Do you make a thumbnail sketch before you start a large painting?

Mostly all my paintings are done without any prior sketching, I will apply colours immediately onto the paper. I will look at the subject of my work and make plans by applying colours from soft to strong colours with due consideration to overall atmosphere and details. While painting, I will correct any problems which occur during this process. As we apply colours onto the paper, we can readily see that our work may not be as we have planned. I enjoy this challenging part where the artist will have to exercise imagination during the different stages of the painting. I think this is the fun part, when we are playing with uncertainty.

Do you work on one painting at a time?

It will take me around 3 hours for one standard painting while larger size pictures may require a longer time.

Can you tell about your approach? Do you paint on wet or do you combine wet and dry approaches?

1. I start off painting wet in wet. I have already chosen my colours and I loosely lay down the outlines of my shapes while taking into account the overall atmosphere of the painting.

2. The paper is still wet as I draw the first petals dry on wet using angular brushes. This adds depth and texture. I also play with the outlines; sharper for those in the foreground and more blurred for those in the background.

3. If the paper is dry I wet it with a spray and continue working as before, dry on wet. If I really want to highlight a particular shape, such as a petal, I paint wet on dry.

4. Finishing the painting means taking a step back and appraising the overall impression it makes. I play with contrasts between different zones: some are blurred, others more detailed. I try and create an overall feeling of harmony.

Do you complete a painting in one go?

I prefer to finish my work in one go, I enjoy solving the various problems as they arise during the process of my painting. It is especially challenging when there is a time constraint pressuring you to solve the problems.

What kinds of brushes do you use?

I use different sizes of Angular brushes.

What brand of paper is most suitable for you?

I use just one brand "Arches", and my preference is the rough texture.

Do you have a certain brand of paint that you prefer?

I prefer Holbein Artists, and Schmincke.

What is your opinion — is it better for watercolour work to be incomplete or overdone?

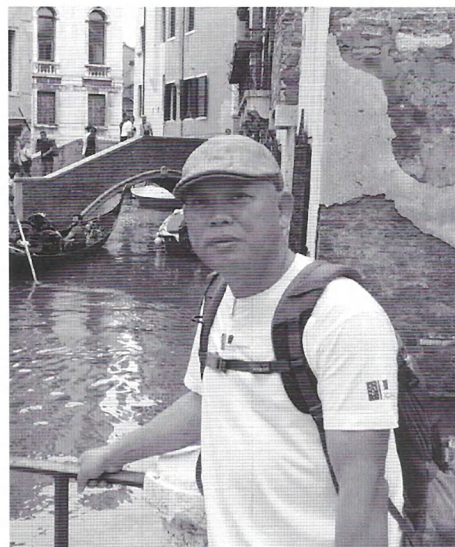
To me, watercolour is much like a philosophy. When we do watercolour, it is important to exercise discipline in painting. As we paint, we learn to exercise control and to let go, we learn to quickly solve problems and to wait. In my opinion there is no "best picture", though, there may be a personal preference depending upon the significance of the techniques applied, such as the sharpness and accuracy of the brush strokes, subsiding from less to more. The subject of the painting tells a story for those who see it.

How do you know that your painting is finished?

Every one is unique, so each painting finishes in a different way. I teach every day so I have had to learn to anticipate when my watercolour will be finished depending on my experience. It's a bit like trying to work out if you still feel hungry when you've just eaten: it's a very personal and individual feeling. The precise moment when to stop can only be felt with exactitude after many years of painting experience.

Джейсон Йео Малайзия

Джейсон Йео родился в 1963 году в Кедах, Малайзия. Он является самоучкой, чьи картины были почти на каждой крупной международной акварельной выставке в Азии и в мире в течение последних 2–3 лет. Его работы были опубликованы в самых престижных художественных журналах и украшают несколько частных и корпоративных коллекций.

К

Какое у вас художественное прошлое? Как вы пришли к акварели?

У меня нет какого-либо художественного образования.

С детства я интересовался искусством и изучал различные

аспекты искусства с помощью книг, обмена и т. д. Как художник-самоучка, я считал, что сильное желание и страсть являются лучшим учителем и мотиватором. Я действительно любил акварель за ее неопределенность, как цвет и вода постоянно меняются естественным образом. Для меня это своего рода вызов материала акварели, что привлекало меня к погружению в нее даже еще больше. Неоспоримо, что различные способы использования и возможности акварели также вдохновляли меня выбрать ее в качестве моей техники.

Кто был для вас важнее всех во время поиска своего пути в акварели?

Как художник-самоучка, я чувствовал, что работа любого художника является источником моего опыта обучения, независимо от того, в какой технике они работают. Среди всех известных художников в мире, я восхищался работами Тома Вессельмана (1931–2004) из Цинциннати, штат Огайо, США

Д. ЙЕО. Склады.

J. YEON. Accumulate. 56×38 cm.

Д. ЙЕО. Склады № 52 / J. YEON. Accumulate № 52. 56×38 cm. 2015

и Франка Уэбба (1927) из Питтсбурга, штат Пенсильвания, США. Я действительно верил, что их художественные и творческие работы и дух оказал влияние на меня. Тем не менее, при создании своих работ, я стремился и упорно гармонировал мое собственное мышление, дух, инстинкты и сердце в своих работах. На современной художественной сцене есть также много прекрасных художников, таких как Альваро Кастаньет, Энгас Макьюэн, Джозеф Збуквич, Тан Кан Чи и многие другие.

Вы предпочитаете работать сериями?

Я предпочитаю работать сериями, чтобы я мог тщательно исследовать тему в моей работе. Специально для серии я могу ограничить диапазон темы или предмета, а затем создавать из нее разнообразие. Исходя из этого, я могу бросить вызов самому себе в создании и внедрении новых идей. Что касается меня, я люблю рисковать и пробовать новые идеи.

Каковы признаки того, что пора приступить к новой серии?

В нашей повседневной жизни существует множество незаметных объектов или элементов, которые могут

вдохновить нас до тех пор, пока мы сохраняем наш ум открытым и остаемся наблюдательными. Иногда такие захватывающие элементы могут пробить меня и завалить множеством идей. Для меня элементы звука, цвета, образы и многое другое могут воспламенить все виды чувств в моем сердце и уме, обеспечивая тем самым мне кучу идей, которые приводят к началу новой серии. Тем не менее, это не значит, что мне нужно закончить свою предыдущую серию.

Каков ваш предпочтительный размер работ?

Я лично предпочитаю размер акварельной бумаги Full Imperial (56×76 см). Это потому, что он для меня идеальный и наиболее подходящий, чтобы наслаждаться созданием работ, не слишком маленьких и не слишком больших. В этом размере я в состоянии наслаждаться течением акварели и позволять материалу проявиться и показывает свое очарование и красоту. Если размер меньше, я не в состоянии чувствовать удовлетворение от живописи, а если размер слишком большой, я не имею возможности контролировать и управлять акварелью и его поток.

Вы ограничиваете палитру в соответствии со своими целями?

В моей палитре я всегда имею свои любимые и наиболее часто используемые цвета. Иногда я использую специальные цвета для особых решений или произведений, чтобы выразить интенсивность картины и для достижения лучшего результата. Как правило, я выбираю определенные цвета, которые я использую обычно, или особые цвета, когда я спонтанно подвергся вдохновению.

Вы смешиваете цвета? Какие цвета вы обычно используете?

Да. Я смешиваю цвета в своей работе. Лично я люблю использовать кобальтовый синий или ультрамарин, жженую сиену, умбру, перманентный желтый и лунный черный.

Каков ваш выбор кистей?

Обычно я использую различные размеры нейлоновых плоских кистей. Некоторые из них китайского производства, как серии Eval NS 855 и серии Jinni

за свои мягкие плоские кисти и кисти с острым концом. Кроме того, я также люблю использовать испанские кисти Escoda синтетические Ultimo или Versatil и Escoda Perla. Среди всех, моя самая любимая кисть, изготовленная в Японии серии Spider 2950 угловая. На самом деле, каждая кисть должна быть использована правильно, чтобы соответствовать подходящему методу и мазку для получения желаемого эффекта. Кроме того, несомненно, что хорошее качество кисти также имеет важное значение в достижении желаемого мной результата и помогает моим работам выделяться.

Важен ли для вас используемый тип бумаги? Какой бренд или поверхность бумаги вы используете?

Я предпочитаю использовать акварельную бумагу Saunders Waterford (шероховатая поверхность, 300 г) или Arches (грубое зерно, 300 г). Мне нравится использовать бумагу с грубой поверхностью, поскольку она имеет неровности, которые позволяют краскам легко проникать, придавая глубину моим картинам. Время от времени я выбираю более или менее белую бумагу при выполнении различных

Д. ЙЕО. Неопределенная неуместность № 53 / J. YEON. Indefinite Irrelevance № 53. 40×50 cm. 2016

Д. ЙЕО. Неопределенная неуместность № 14 / J. YEON. Indefinite Irrelevance № 14. 56×76 cm. 2015

работ в зависимости от стиля или результатов, которые я хочу достичь. В акварели бумага играет важную роль. Я люблю типы бумаги, которые больше впитывают и, когда они высыхают, они могут выявлять цвета яснее. Кроме того, я также принимаю во внимание прочность бумаги и другие аспекты — возможность вымывания, процарапывания и т. д.

Как Вы считаете, ваши работы более склоняются к западному или восточному стилю акварели?

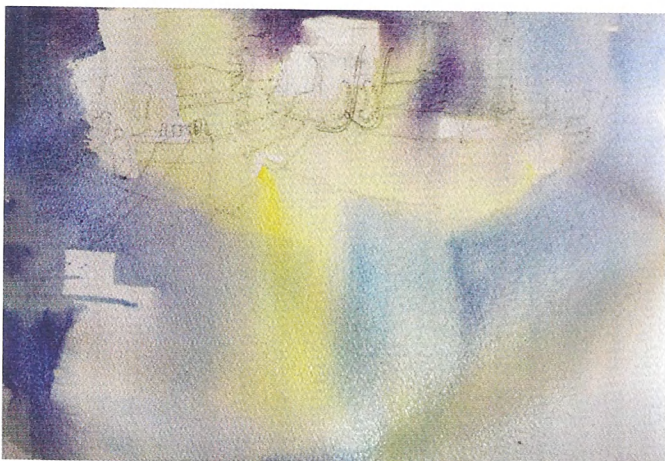
Честно говоря, я не хочу разделять свои картины на такие категории. Но, основываясь на моих последних работах, стиле и образе мышления, я бы сказал, что мои работы склоняются к западному стилю акварели. Иначе говоря, я бы не смог написать мои последние работы без опыта основных традиционных методов и приемов. Так или иначе, я чувствую, что мои работы

представляют собой смесь западных и восточных элементов, поскольку они написаны на основе концепции китайской живописи с точки зрения использования пространства и белых областей.

Какие черты определяют малайзийскую акварель на международной арене? Есть ли у нее какие-либо узнаваемые особенности?

По моему личному мнению, произведения в стиле Наньян 50–60-х годов оставили неизгладимый след и установили стандарт на арт-сцене Малайзии. Среди них г-н Юн Мун Сен (1896–1962) и г-н Тан Чун Ги (1930–2010). Их работы и темы работ помогли определить и сформировали современное малайзийское искусство, особенно среди акварелистов. Среди малайзийцев каждый художник может выразить свою индивидуальность, стиль и художественный язык. Некоторые из них активно участвуют в международной художественной жизни, участвуя в международных художественных конкурсах. Таким образом, они помогают и способствуют известности акварели Малайзии в мире.

Акварельные советы от Джейсона Йео

Шаг 1: У меня нет фиксированной формулы процесса живописи. Я принимаю решение, как я пишу на основе композиции. Я обычно использую большие кисти, поскольку они могут поглощать огромное количество краски на мокрой бумаге (метод по мокрому), позволяя цвета мазков смешивать вместе, чтобы создать атмосферу. Это позволяет мне приблизительно передать характер картины. В ожидании высыхания основных заливок, я добавляю цвет на полусухой слой для создания слоев, глубины и переходов. Кроме того, оставляя белые области, я также позволяю объектам и цветам фона объединяться и сливаться друг с другом, создавая менее жесткие края.

Step 1: I do not have a fixed formula or procedure in the colouring process. I would decide on how I paint based on the composition. I usually love to use big brushes as they can absorb a vast amount of colours and paint on wet paper (wet on wet method), letting the colours smear and mix together to create the atmosphere of the artwork. This will allow me to roughly capture the whole characteristic of the painting. While waiting for the base colours to dry, I will add on other colours onto the semi-dry colours to create layers, depth and gradient. Besides leaving the white areas, I also allow the subject and background colours to combine and blend into each other, thus creating less hard edges.

Watercolor Tips by Jason Yeoh

Шаг 2: На данном этапе я перекрываю и рисую темные области. Вот почему в моих картинах можно наблюдать сухие и влажные перекрывающиеся методы. В то же время, я объединяю различные части картины, обеспечивая баланс между пространством, предметами и композицией. На мой взгляд, это самый важный шаг, потому что если он выполняется неправильно, это повлияет на результаты всей картины. Поэтому я всегда внимательно рассматриваю все аспекты процесса живописи, особенно цветового баланса между теплыми и холодными тонами, интервал плотности цвета и многое другое. Кроме того, важно также гарантировать, чтобы связь между основным объектом и несущественными областями была сделана должным образом, чтобы произвести хорошее соединение «хозяина и гостя».

Step 2: At this stage, I will find the opportunity to overlap and paint the darker areas. This is why dry and wet overlapping techniques can be frequently observed in my artworks. At the same time, I combine all the various parts of the painting, ensuring there is balance between the spaces, subject and composition. In my opinion, this is the most crucial and important step, because if it is executed wrongly, it will affect the results of the whole painting. Therefore, I always consider carefully every aspect of the painting process, especially colour balance between warm and cool, spacing, colour density and many more. In addition, it is also important to ensure that the relationship between main subject and the unimportant areas is properly done to produce a nice 'host and guest' connection.

Шаг 3: И, наконец, я разбираюсь с окончательными деталями картины. Помимо внесения изменений или исправлений в темных областях, я также добавляю дополнительные объекты или эффекты, такие как столбы, мелкие рыболовные аксессуары, для повышения общего впечатления от картины. Для моих зрителей-коллег — вы заметили крошечные линии в моих картинах? Эти крошечные линии играют важную роль в моих работах, поскольку они не только выполняют функции как элемент картины, но и представляют мой собственный личный стиль или художественный язык. Их существование способствует укреплению зрительного напряжения и художественного впечатления от моих произведений искусства.

Step 3: Finally, I will dwell on the final details of the painting. Besides making adjustments or corrections on the darker areas, I will also add on supplementary objects or effects, such as poles and small fishing accessories, to enhance the overall feel of the artwork. To my fellow audience, did you notice the tiny lines in my artworks? These tiny lines play an important role in my artworks as they not only function as an art element but also a representation of my own personal style or art language. Their existence helps to strengthen the visual tension and artistic feel of my artworks.

Шаг 4 — финальный: Чтобы закончить художественное произведение, я фокусируюсь в основном на главном объекте, убедившись в том, что он хорошо представлен и играет свою роль. Основной объект должен быть точкой фокусировки художественного произведения, который может быть хорошо виден, но быть не слишком явным или слишком подавляющим. Кроме того, вторичные объекты также должны быть видны, но не перетягивать внимание от главного объекта. И последнее, но не менее важно, последние штрихи также включают в себя общее ощущение и атмосферу всего произведения и нужно убедиться, что моя аудитория получит удовольствие и оценит мою творческую работу.

Step 4: To complete the artwork, I focus mainly on the main subject, making sure that it is well presented and plays its role. The main object must be the focusing point of the artwork, which can be clearly seen, but not too obvious or too overpowering. Besides that, the secondary objects must also be seen but not stealing away the attention of the main subject. Last but not least, the final touches also include the overall feeling and atmosphere of the whole artwork and ensure that my audience enjoys seeing and appreciating my artworks.

Д. ЙЕО. Демонстрационная работа / J. YEON. Demo painting. 56×76 cm. 2016

What is your artistic background? How did you discover watercolour?

I do not possess any art education background. Since childhood, I was interested in art and had been working diligently to learn the different aspects of art through books, and exchange etc. As a selftaught artist, I personally believed that a strong desire and passion are the best teacher and motivator. I really loved the medium watercolour for its uncertainty as the colours and water are ever changing in its nature. To me, it is a kind of challenging medium to use which attracted me to dive myself into it ever more. Undeniably, the diverse uses and possibilities of watercolour also inspired me to choose it as my medium of 'creativity'.

Who was the most important person for you when you were finding your way to the watercolour medium?

As a selftaught artist, I personally felt that every artists' artwork is a source of my learning experience, no matter which medium they use. Among all the renowned artists worldwide, I admired the works of Mr Tom Wesselmann (1931–2004) from Cincinnati, Ohio, USA, and Mr. Frank Webb (1927) from Pittsburg, Pennsylvania, USA. I truly believed that their artistic and creative works and spirit had influenced me. However, when creating my works, I strived and persisted in blending in my own thinking, spirit, instincts and heart in my works. On the current art scene, there are also numerous excellent artists such as Alvaro Castagnet, Angus McEwan, Joseph Zbukvic, Tan Kang Chee and many more.

Do you prefer to work in series?

I prefer to work in series as I could thoroughly research on my work. Specifically for series, I can limit the range of my topic or subject and then create diversity from it. From there, I can challenge myself in creating and innovating new things. To me, I loved to take risks and experimenting new ideas.

What are the indications that tell you it is time to start a new series?

In our daily life, there are plenty of unnoticed objects or elements which can inspire us as long as we keep our mind open, and possess, and be ever observant. At times, such exciting elements can strike me and flood me with a myriad of ideas. To me, the elements of sound, colours, imagery and much more can ignite all sorts of feelings in my heart and mind, thus providing me with loads of ideas that drive me to start a new series. However, that doesn't mean that I need to end my previous series.

What is your preferable size for your works?

I personally preferred the size for watercolour paper is the Full Imperial size (56×76 cm). This is because it is the perfect and most suitable size for me to enjoy creating my works, as it is not too small or too big. With that size, I am able to enjoy the flow of the watercolours, allowing the medium to stand out and exert its charm and beauty. If the size is smaller, I won't be able to feel the satisfaction of painting, and if the size is too big, I won't be able to control and manage the watercolour and its flow.

Do you limit your palette according to your aim?

In my own palette, I always prepare my favourite and frequently used colours. Sometimes, I use special colours on special designs or art works to express the intensity of the artwork and for achieving a better outcome. Generally, I will pick certain colours which I commonly use, or special colours when I am struck by a streak of inspiration spontaneously.

Do you mix colours? What are the colours that you usually use?

Yes. I do mix colours on my works. Personally, I love to use Cobalt Blue or Ultramarine Blue, Burnt Sienna, Raw Umber, Permanent Yellow and Lunar Black.

What are your choices of brushes?

I usually use different sizes of nylon flat brushes. Some of them are Chinamade like the Eval Series NS 855 and Jinni Series for their soft flat brushes and pointed brushes. Besides that, I also love to use the Spain manufactured brushes, Escoda Ultimo Sintetico, Escoda Versatil and Escoda Perla. Among all, my most favourite would be the Japan manufactured brushes, Spider Series 2950 Angular/Japan. In fact, every brush also needs to be used correctly to match the suitable techniques and brush strokes to obtain the desired effects. It is also undeniable that a good quality brush is also important in achieving my desired outcome and to help my artworks stand out.

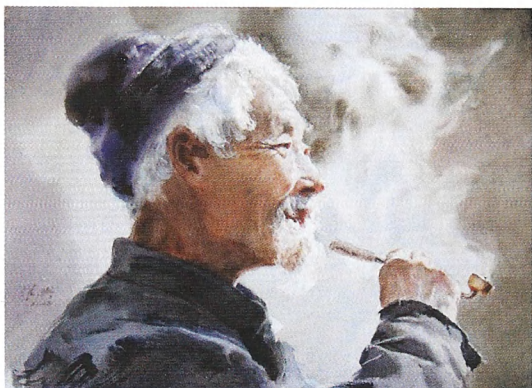
Is the type of paper used important for you? Which brand and surface of papers do you use?

I prefer to use the Saunders Waterford (rough surface, 140 lbs) or the Arches (rough grain, 140 lbs) watercolour paper. I like to use rough surfaced papers as they have uneven surfaces which allow colours to easily penetrate and add depth on my paintings. Occasionally, I will pick a whiter or more bleached paper when doing different artworks, based on the style or results I want to achieve. For watercolours, the watercolour paper plays an important role. I love watercolour papers which are more absorbent, so that when it dries, it can exude the colours clearly. In addition, I also take into consideration the paper's durability, and other aspects — washable, scrapable, etc.

Do you consider your works being more leaned towards Western or Oriental style watercolour?

Frankly, I do not want to hastily categorise my own artworks into such categories. But, based on my current works, style and thinking, I would say that my works would lean towards Western style watercolour. To put it in another way, I would not been able to produce my current works without my experiences in the basic traditional watercolour methods and techniques. Somehow, I felt that my artworks are a mixture of Western and Oriental elements because they are composed based on the concept of Chinese paintings in terms of spacing and leaving white areas.

Вы также можете почитать
о китайских акварелистах
в коллекционной серии
«Мастера акварели»

You can also read about
other Chinese watercolorists
in the collection series
“Masters Of Watercolor”

Гуан Вейсин
«Мастера акварели. Стихия воды»,
том 1

Guan Weixing
“Masters Of Watercolor.
The Power Of Water”, book 1

Лю И
«Мастера акварели. Стихия воды»,
том 1
Liu Yi
“Masters Of Watercolor. The Power Of
Water”, book 1

Zhou Tianya
«Мастера акварели. Стихия воды»,
том 1
Жоу Тяньня
“Masters Of Watercolor.
The Power Of Water”, book 1

Лянг Ганг
«Мастера акварели.
От Востока к Западу», том 3
Liang Gang
“Masters Of Watercolor.
From East To West”, book 3

Ольга Литвиненко

Россия

Художник из Санкт-Петербурга, окончила ГЖСА им. Репина и аспирантуру. Еще студенткой, в 1999 году, начала выставочную деятельность. Победитель международных конкурсов. Творческие работы выставлены в российских и зарубежных выставках. Работы находятся в частных коллекциях в России, Америке, Франции, Китая и Кореи.

К

Когда произошла ваша встреча с акварелью?

Свой первый этюд акварелью я сделала на пленэре, когда училась в художественной школе. Я до сих пор помню этот солнечный день.

В порту стояли очень живописные корабли, и они меня так впечатлили, что получился довольно хороший, живой этюд. Во всяком случае, тогда мне он самой понравился. Это была моя первая акварель. Помню, что был невероятно интересен сам процесс работы.

Как вы считаете, важно ли для акварелиста академическое образование?

Я знаю очень многих талантливых акварелистов без художественного и тем более академического образования. Поэтому я считаю, что не важно.

Что дала вам Академия художеств?

С большим уважением и теплотой я всегда вспоминаю годы учебы в Академии. С огромной благодарностью ко всем педагогам и профессорам. Я получила прекрасное образование, которое всегда помогает в моем творческом пути. Эти знания дают широкий диапазон возможностей, как технических, так и пластических. Теперь остается только грамотно использовать их для своей творческой работы и практически во всех жанрах без ограничений. Что дает, безусловно, свободу самовыражения.

Кто повлиял на ваше становление как акварелиста. Есть ли у вас личные герои?

Очень сильное впечатление в ранней юности на меня произвели акварели, графика великих русских художников, таких как М. Врубель, В. Суриков, К. Сомов, А. Бенуа, Л. Бакст. Это были мои первые герои, и безусловно, они оказали сильное влияние на мое становление как акварелиста. А также особая благодарность моему выдающемуся педагогу, народному художнику В. Г. Старову.

Менялся ли ваш стиль в течение времени?

О своем стиле как таковом, когда я рисую, я не думаю. Просто рисую. Но сравнивая законченные работы, могу сказать, что мое пластическое выражение меняется время от времени. Это процесс развития.

О. ЛИТВИНЕНКО. Питерский вечер.
O. LITVINENKO. St. Petersburg at Dusk.
42×60 cm. 2014

О. ЛИТВИНЕНКО. Вокзал / O. LITVINENKO. Railway Station. 42×60 cm. 2015

Пишете ли вы всегда только то, что вам нравится?
В большинстве своем да. Но, если случится так, что я пишу ту работу, которая нравится не настолько, насколько хотелось бы в эмоциональном плане, я концентрируюсь на решении технических задач, пробую новые приемы или оттачиваю уже знакомые. И часто бывает так, что этот увлекательный процесс приводит к тому, что получается интересная и вполне достойная акварель. В любой работе есть своя польза для художника. Но, конечно, нужно стараться писать только то, что по-настоящему вдохновляет и волнует.

Какую бумагу вы используете?

Saunders Waterford 190–300 g

Arhes 300 g

Bockingford 300 g

Что для вас важнее-качество бумаги, красок или кистей?

Бумага — это тело, основа акварели. Наибольший процент того, что акварель получится хорошо, зависит от качества бумаги. По поводу красок. Из всей красочной палитры можно использовать 3–4 колера и написать отличную акварель, или монохром — мы знаем много примеров удачных работ. Насчет кистей: не очень хорошими кистями я успешно рисовала еще в студенчестве. Тогда их было немного и качество не самое лучшее, но при определенных навыках это

была не самая большая проблема. Так что получается, для меня лидирует качество бумаги!

Ваш выбор красок.

Сейчас в основном пишу отечественными красками «Ленинград», а также использую английские краски «Winsor&Newton»

Палитра в основном состоит из следующего: кадмий желтый средний, охра желтая, кадмий оранжевый, краплак, алая, сиена натуральная, умбра, кобальт синий, фиолетовая, ультрамарин.

Какими кистями вы пользуетесь?

Escoda, Roubloff

Что для вас важнее — процесс или результат?

От процесса получаю огромное удовольствие, однако также важен результат. Настоящее удовлетворение от своей работы у меня происходит от конечного положительного результата.

Есть ли у вас цель в искусстве?

Цель в искусстве? Да! Конечно! Постараться достичь высокой степени мастерства и своего художественного самовыражения.

Roubloff

**SAUNDERS
WATERFORD**
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

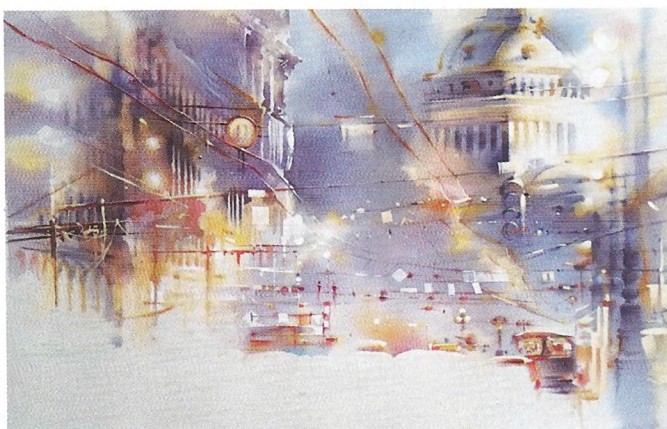
Урок шаг за шагом от Ольги Литвиненко

Ночные огни. 42×60 см. 2013

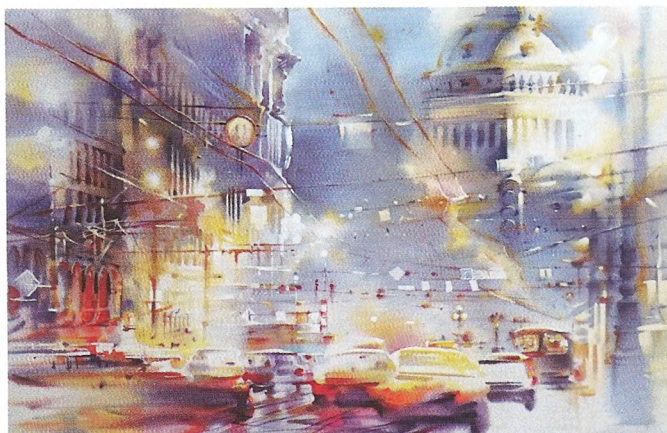
ШАГ 1 / STEP 1

ШАГ 3 / STEP 3

ШАГ 5 / STEP 5

Step-by-step demo by Olga Litvinenko

Night Lights. 42×60 cm. 2013

ШАГ 2 / STEP 2

ШАГ 4 / STEP 4

ШАГ 6 / STEP 6

Несколько советов начинающим акварелистам от Ольги Литвиненко

- У большинства начинающих акварелистов возникает страх перед материалом. Акварель не нужно бояться, с ней нужно (говоря современным языком) сотрудничать! Доверяйте акварели — она ваш лучший педагог.
- Ваша задача — научиться видеть, запоминать и анализировать свои ошибки и удачи, побольше терпения и по возможности занимайтесь каждый день.
- Диапазон акварели настолько широк, так много места для творческих поисков своего индивидуального почерка, для экспериментов.

A few tips for watercolor beginners from Olga Litvinenko

- Most of watercolor beginners have a fear before the medium. Watercolor does not need to be afraid of, it is necessary (in modern terms) to cooperate! Trust watercolor — it is your best coach.
- Your task is to learn to see, to store and to analyze your mistakes and success, plenty of patience and opportunity to engage in every day.
- Watercolor range is so wide, so much space for creative searches of your individual style, for experiments.

О. ЛИТВИНЕНКО.
Пискаревка.
О. LITVINENKO.
Piskarevka.
39×60 cm. 2015

Olga Litvinenko, Russia

Olga Litvinenko is an artist from St. Petersburg, graduated and postgraduated from the Repin Academy of Fine Arts. She started exhibiting her works in 1999, when she was a student and is a winner of international competitions. Her creative works have been exhibited both in Russian and international exhibitions, and her works are also in private collections in Russia, America, France, China and Korea.

How did you discover watercolour?

My first watercolour sketch I made en plein air, when I was in art school. I still remember that sunny day. In the harbour there were very scenic ships and they impressed me, so that turned out to be a pretty good, lively sketch. Anyway, then I liked it the most. It was my first watercolour. I remember that I was incredibly interested in the process of work.

Do you think academic education is important for watercolourists?

I know so many talented watercolourists who have neither artistic, nor academic education. So I think that is not important.

What has given you the Academy of Fine Arts?

With great respect and warmth, I always remember the years of study in the Repin Academy. I am grateful to all teachers and professors. I received an excellent education, that has been always helpful in my career. This knowledge will provide a wide range of possibilities, both technical and creative. It now remains only to competently use them for creative work in almost all genres without restriction. Which gives, of course, freedom of expression.

О. ЛИТВИНЕНКО. Банковский мостик / O. LITVINENKO. Bank Bridge. 43×60 cm. 2013

О. ЛИТВИНЕНКО. Дом книги / O. LITVINENKO. Book House. 42×60 cm. 2013

**Who influenced your development as a watercolourist?
Do you have any personal heroes?**

I was very impressed in my early youth by watercolours and drawing by great Russian artists such as M. Vrubel, V. Surikov, K. Somov, A. Benois, and L. Bakst. They were my first heroes, and of course, they had a strong influence on my development as a watercolourist. And special thanks to my outstanding teacher, People's Artist V. G. Starov.

Has your style changed over time?

I do not think about my style as such, when I paint. I just draw. But comparing the finished works, I can say that my creative expression changes from time to time. This is the developing process.

Do you always paint what you like?

For the most part, yes. But if it happens that I paint the work, that I do not like emotionally, I concentrate on solving the technical problems, I try new tricks or hone the familiar ones. And it often happens that this exciting process leads to the fact that it turns out an interesting and quite worthy watercolour work. Any work has its benefits for the artist. But, of course, you should try to paint only what really inspires and excites you.

Which paper do you use?

Saunders Waterford 190–300 g, Arches 300 g, and Bockingford 300 g.

What is more important for you, the quality of the paper, paints or brushes?

Paper is the body, the basis of watercolours. The largest percentage of possibility that the watercolour goes well, depends on the paper quality. As for paints, of all the colour palette you can use 34 colours and get an excellent watercolour, or monochrome we know many examples of successful works. As for brushes, I have successfully painted with not very good brushes when I was a student. That time there was not much choice and the quality was not the best, but with certain skills, it was not the biggest problem. So for me, the leader is paper quality!

What is your choice of colours?

Now I mainly paint with domestic paints "Leningrad", and also use English paints Winsor & Newton. The palette consists mainly of cadmium yellow medium, yellow ocher, cadmium orange, madder red, scarlet, natural sienna, umber, cobalt blue, purple, and ultramarine.

What kind of brushes do you use?

Escoda, and Roubloff.

What is more important for you the process or the result?

I get a real pleasure from the process, but also the result is important. I get real satisfaction from the work from the final positive result.

Do you have a goal in Art?

The purpose in art? Yes! Of course! To try to achieve a high degree of skill and my artistic expression.

Татьяна ^{Россия} АНИСИМОВА

Татьяна Анисимова — выдающийся преподаватель искусства, живущий в Санкт-Петербурге, чьи ученики завоевали в довольно раннем возрасте престижные награды в международных конкурсах по искусству. Она учит своих учеников не копировать, а художественно думать и передавать сюжеты в своей художественной интерпретации.

К

Как Вы пришли к акварели?

В голодные студенческие годы это был способ заработать, продавая акварели с видами нашего города. Рисуя картинку на продажу, я увлеклась и полюбила непредсказуемость акварели.

Начала пробовать различные техники и приёмы, искать себя как художника, появился творческий, а не коммерческий подход.

Чем привлекает вас натюрморт?

После окончания СПбГХПА им. Штиглица я начала преподавать живопись в технике акварели. Основной темой учебных постановок являлся жанр «натюрморт». Я стала искать свой творческий подход к этой теме, делясь им с учениками и черпая вдохновение в красоте предметного мира, игры

светотени, цветовых сочетаниях. Это сложно передать в свободной декоративной акварельной живописи которая мне ближе всего.

Есть ли художники, творчество которых повлияло эстетически или технически на ваш художественный язык?

Да, конечно, и это не только художники, работающие в технике акварели. Творчество многих импрессионистов, Пикассо, Климт, Миро, Леже, из акварелистов — Кокорин, Фонвизин. Творчество современных авторов, работающих в акварели, повлияли и дополнили мою техническую базу. Особо отмечу Альваро Кастаньета, Джозефа Збуквича, Воцмуша, Эндре Пеновака. Не могу не отметить художников Санкт-Петербургского общества акварелистов, которое очень многое делает для возрождения акварельной живописи в нашей стране.

Акварель для вас в первую очередь живопись или графика?

Всем известно, что акварель — это графическая техника, но для меня акварель и живопись в том числе, потому что живопись, это в первую очередь ЦВЕТ!!! В своих работах я использую цвет с максимальной силой насыщенности.

Т. АНИСИМОВА. Рыбина.

T. ANISIMOVA. Fish. 30×40 cm. 2015

Т. АНИСИМОВА. Натюрморт с лимоном.

T. ANISIMOVA. Fish. Still Life with Lemons. 50x52 cm. 2015

Расскажите о своём выборе материалов. На какой бумаге вы работаете? Какие краски и кисти предпочитаете?

Люблю крупнозернистую бумагу, такую как Arshes, Fabriano, Sanders, старый Гознак.

Из красок меня вполне устраивают акварельные краски Санкт-Петербургского завода красок. Но по возможности, стараюсь ставить творческие эксперименты с другими акварельными материалами. Кисти люблю разные, но качественные. Выбор кисти зависит от конкретной задачи и приёма.

Вы всегда пишете с натуры?

Работа с натуры более эмоциональна и близка мне. К сожалению, не всегда так получается. Кроме того, всё зависит от поставленных творческих задач.

Вы заканчиваете работу над этюдом в один сеанс или это продолжительный процесс?

Только в один сеанс.

Т. АНИСИМОВА. Натюрморт с гранатом / T. ANISIMOVA. Still Life with a Pomegrate. 50×52 cm. 2015

Т. АНИСИМОВА. Натюрморт с тыквой / T. ANISIMOVA. Atill Life with a Pupkin. 35×56 cm. 2015

Что для вас сложнее всего в акварели?
Обуздать её стихию.

Что даёт вам преподавание?
Преподавание — это всегда взаимный процесс развития как ученика, так и учителя...
Для меня это постоянный тренинг и профессиональный рост.

Какой самый лучший совет вы получили в жизни по поводу акварели?

Это была фраза К. Куземы: «Татьяна, найди свою тему!».
До сих пор ищущу!

Советы начинающим акварелистам от Татьяны Анисимовой

- учитесь видеть красоту в простых вещах;
- почувствуйте свободу, когда начинаете писать акварелью;
- не бойтесь ошибаться и экспериментировать;
- пишите каждый день;
- не бойтесь цвета и контрастов в акварели;
- ...но, основа в акварельной живописи это тональные отношения, а цвет воспринимайте как подарок и игру.

Advice for watercolor beginners from Tatiana Anisimova

- learn to see beauty in simple things;
- feel freedom, when you start to paint in watercolour;
- do not be afraid to make mistakes and experiment;
- paint every day;
- do not be afraid of colour and contrasts in watercolours;
- the basis in watercolour painting is tonal relationship, and colours can be perceived as a gift and a game.

Tatiana Anisimova, Russia

Tatiana Anisimova is an outstanding art tutor based in Saint-Petersburg, whose students have won even at an early age prestigious awards in international art competitions. She teaches her students not to duplicate, but rather to think and transfer subjects in artistic interpretation.

How did you discover watercolour?

It was a way to make money by selling watercolours with city views in the time of hungry student years. Drawing pictures for sale, I got carried away and fell in love with the unpredictability of watercolour. When I began trying different techniques and methods, to find myself as an artist, a creative rather than a commercial approach emerged.

What attracts you to a still life?

After graduating from the Academy of Applied Arts of Stieglitz I began to teach watercolour. The main topic of educational programs was the genre of "still life". I began to look for a creative approach to the subject, sharing it with my disciples, and drawing inspiration from the beauty of the objective world, the game of light and shade, and colour combinations. It is difficult to convey in a free decorative watercolour painting which is closest to me.

Are there artists whose work influenced, aesthetically or technically, your artistic language?

Yes of course, and it's not only artists working in watercolours. Creativity of many Impressionists, like Picasso, Klimt, Miro, Leger, from watercolours Kokorin, Fonvizin. Creation of contemporary artists working in watercolours influenced and joined my technical base. Emphasizing Alvaro Castagnet, Joseph Zbukvic, Votsmush, Endre Penovac. Not to mention the artists of the St. Petersburg Watercolour Society, that makes pretty much for a revival of watercolour painting in our country.

Is watercolour for you primarily painting or graphics?

Everyone (in Russia) knows that watercolour is a graphic technique, but for me watercolour is painting because it is primarily the COLOUR! In my works I use colour with maximum luminous intensity.

Do you always paint from a live model?

Working with a nature model is more emotional and close to me. Unfortunately, it does not always happen like that. Still, it all depends on the set of creative tasks.

Do you finish work on a painting in a single session?

Only one session.

Could you tell us about your choice of materials? What paper do you use for work? What kind of paint and art brushes do you prefer?

I like textured paper surface such as Arches, Fabriano, Saunders Waterford, old Gosznak.

From the colours, I am quite satisfied with the watercolour paints White Nights. But when possible, I try to do creative experiments with other watercolour materials.

I like different brushes, but of good quality. My brush selection depends on the specific task and the approach.

What is the most difficult for you in watercolour?

To take over its power.

What does teaching give you?

Teaching is always a mutual process of development both the student and teacher.

For me it is a constant training and professional development.

What is the best advice you have ever received on watercolour?

It was an advice of K. Kuzema: "Tatiana, do find your theme!". Still looking for it!

T. АНИСИМОВА. Рыбы и лимоны.

T. ANISIMOVA. Fish and Lemons.

30x40 cm. 2015

Полина Егорушкина

Россия

Художник и иллюстратор. Живет и работает в Москве. Лауреат премии Excellence Award («За совершенство») на Международном Акварельном Биеннале в Шэньжэне (Китай) и премии Галереи Редферн на акварельном конкурсе Королевского общества (Англия). Гран-при «Перспектива акварелей» на международной выставке «Мастера акварели — 2015». Диплом первой степени на конкурсе Всероссийского книжного искусства «Традиции и поиск» за художественное оформление книги Жюль Верна «20000 лье под водой».

В

Всегда ли акварель была вашей техникой?

Да, я использовала акварель всегда, только долгое время процесс был совершенно другим. Я работала над книжными иллюстрациями.

Это были очень кропотливые графические листы. Сейчас я пишу совершенно свободные от тщательной детализации вещи.

Как произошло переключение на большой формат?

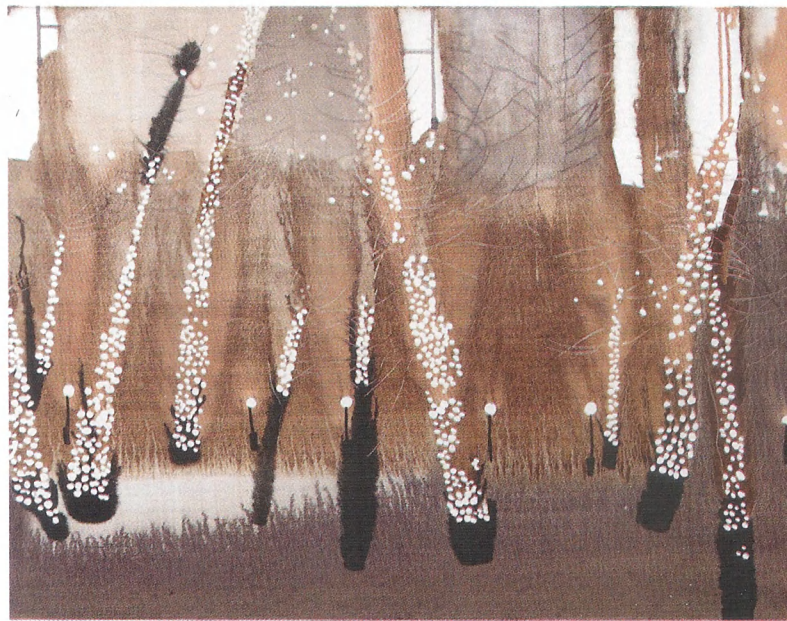
Его и не было, даже мои иллюстрации в оригинале всегда были в несколько раз больше, чем в книге.

Вы работаете над какой-то темой сериями?

Да. Возникает идея, которая просто не помещается в одну работу, так складывается серия.

Что возникает сначала — идея или формальный ход? Бывает ли так, что абстрактная находка даёт тему и название?

Нет, не бывает, идея всегда в голове перед началом работы. Для меня все попытки действовать в обратном порядке выглядят какими-то надуманными, притянутыми.

П. ЕГОРУШКИНА. Бульвары.

P. EGORUSHKINA. Boulevards. 80×100 cm. 2014

П. ЕГОРУШКИНА. Коричневые небосткрёбы.

P. EGOROUSHKINA. The Brown Skyscrapers. 80×100 cm. 2014

Каков процент спонтанности и запланированности при работе над картиной?

Огромный процент спонтанности. В этом-то всё и удовольствие! Я всегда работаю по мокрой бумаге без карандаша, чтобы ничто не сковывало процесс. Мысль всегда может вильнуть и замысел изменится, в этот момент не хочется видеть на бумаге какой-либо сковывающий тебя набросок.

Как вы относитесь к готовым работам? Вы чувствуете какую-нибудь связь с ними?

Конечно. Они все мне очень дороги. Я помню с каким настроением писала каждую, какие были заморочки в работе. И мне нравится видеть, как всё сложилось в итоге.

Есть ли у вас запреты или правила в работе с акварелью?

Никаких запретов точно нет. Правил тоже... Единственное — обычно я не вношу поправки, когда красочный слой уже высох. Пишу стремительно.

На какой бумаге вы работаете?

Arches, Canson

Вы используете плоские или круглые кисти?

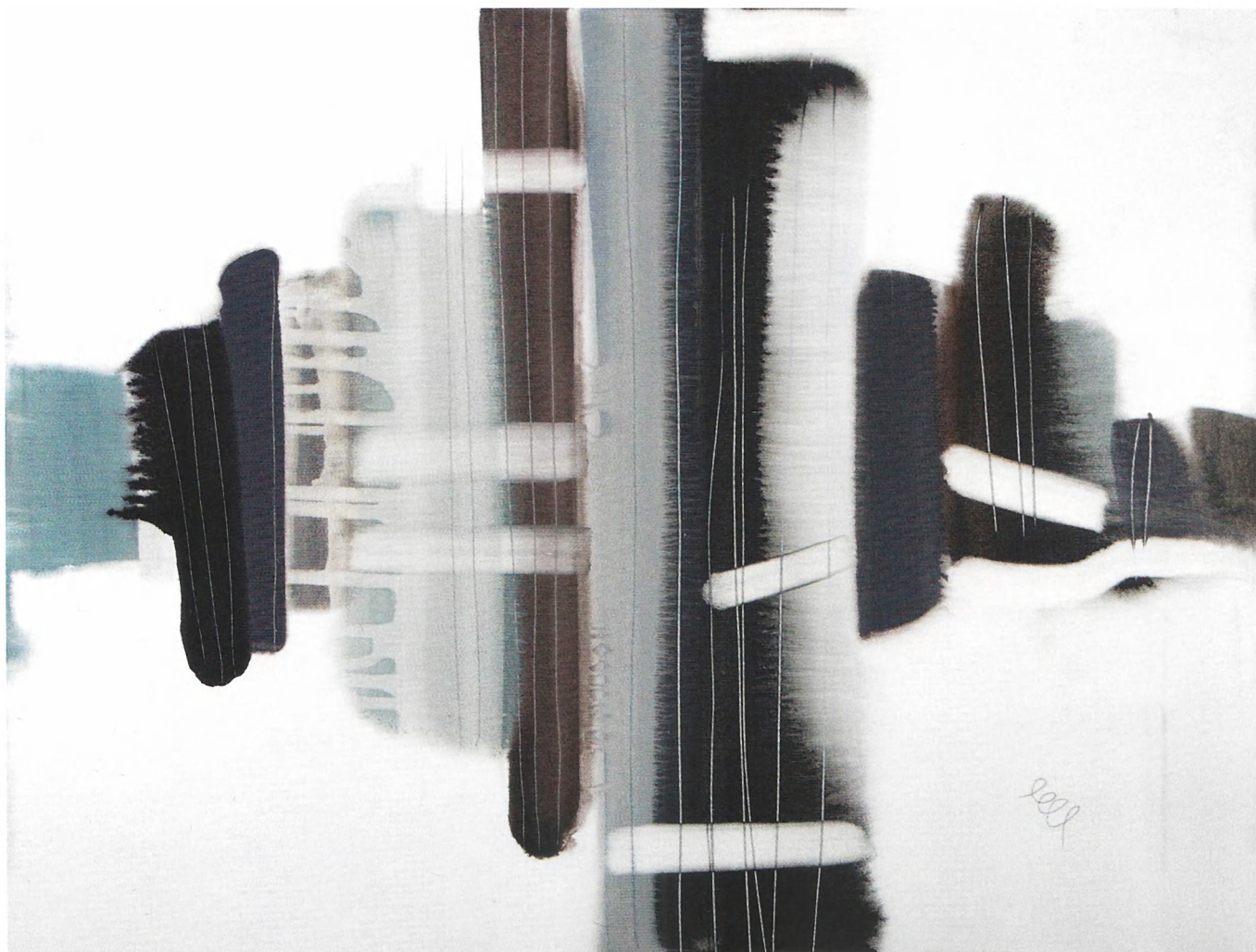
Любые.

Смотрите ли вы произведения других художников?

Редко.

Что дала вам награда на Шеньженьском Биеннале?

Огромную радость и путешествие в Китай.

П. ЕГОРУШКИНА. Серые небосткребы.
P. EGORUSHKINA. The Grey Skyscrapers. 80×100 cm. 2014

Совет начинающим акварелистам:

Быть смелее и искреннее в работе.

An advice for beginners in watercolor:

Be brave and sincere in your work.

Polina Egoroushkina, Russia

Artist and illustrator. Lives and works in Moscow.
Winner of the Prize Excellence Award ("For excellence")
at the International Biennial of Watercolour in Shenzhen
(China) and Redfern Gallery Prize at the competition of the
Royal Society of Watercolour (London). Grand Prix "The
prospect of watercolours" at the international exhibition
"Masters of watercolours 2015". The diploma of the first
degree at the All-Russian contest "Book Art. Traditions
and Search" for the artistic design of the book by Jules Verne's
"20,000 Leagues Under the Sea".

Has watercolour always been your technique?

Yes, I always used watercolour, but for a long time, the process
was different. I worked on book illustrations. It was a very
painstaking process doing graphic sheets. Now I paint completely
free of meticulously detailed things.

How did you switch to large format?

I didn't. Even my original illustrations were always several times
larger than in the book.

П. ЕГОРУШКИНА. Спать!

P. EGOROUSHKINA. Sleep! 80x100 cm. 2014

П. ЕГОРУШКИНА. Пустота.

P. EGOROUSHKINA. Empty. 80×100 cm. 2014

Are your paintings united in series by an idea?

Yes. There is an idea that emerges that just does not fit in one painting work, and this is how a series emerges.

What appears first an idea or a formal decision? Does it happen that some abstract design idea gives a theme and a name to a series?

No, the idea is always in mind before you start. For me, all attempts to act in reverse order look like something artificial.

What is the percentage of spontaneity and planning when working on the painting?

A huge percentage of spontaneity. That's all that brings joy! I always work on wet paper without a pencil draft, so that nothing paralyzed the process. A thought can always wag and the whole idea can change, so at this point you do not want to see on paper any limiting sketch.

How do you feel about the finished work? Do you feel any connection with them?

Of course. They are all very dear to me. I remember what mood I had in each work, what were the troubles in each work. And I like to see how it all came together in the end.

Do you have limits or regulations in working with watercolour?

Definitely no prohibitions. No regulations, either... The only thing I usually make no amendments, when a layer of paint has dried. I proceed quickly.

On what paper do you work?

Arches, and Canson.

Do you use flat or round brushes?

Any brushes.

Do you watch the works of other artists?

Rarely.

What did the Shenzhen Biennale give you?

Great joy and a trip to China.

Сергей Курбатов

Россия

Родился в Будапеште в 1970 г. Окончил ЛВПУ им. Мухомовой (теперь Академия Штиглица) в Санкт-Петербурге. После окончания долгое время работал графическим дизайнером, аниматором в Петербурге и Новосибирске.

Начиная с 2009 года акварель становится основной частью его профессиональной деятельности. Участие в международных биеннале акварели во Франции, призы, публикации. Регулярные пленэры по России и зарубежью: Крым, Алтай, Южный Казахстан и т. д. В настоящее время активно принимает участие в выставках и преподает в России и за рубежом.

Ж

Живя в Сибири, где много снега, вы пишете чаще всего работы в теплой гамме.

Есть ли, действительно, предпочтение работать в теплой части спектра?

Говорят, что сибиряк — это

не тот, кто не боится мороза, а тот, кто тепло одевается. Если серьезно, никогда не замечал за собой пристрастие к какой-то одной части спектра. Да, можно изобразить снежную сцену в горячей палитре, и у меня есть такая работа. Или летний морской пейзаж в холодной гамме с рыжими вкраплениями. Цвет в работе напрямую не связан с временем года. Гораздо важнее тон.

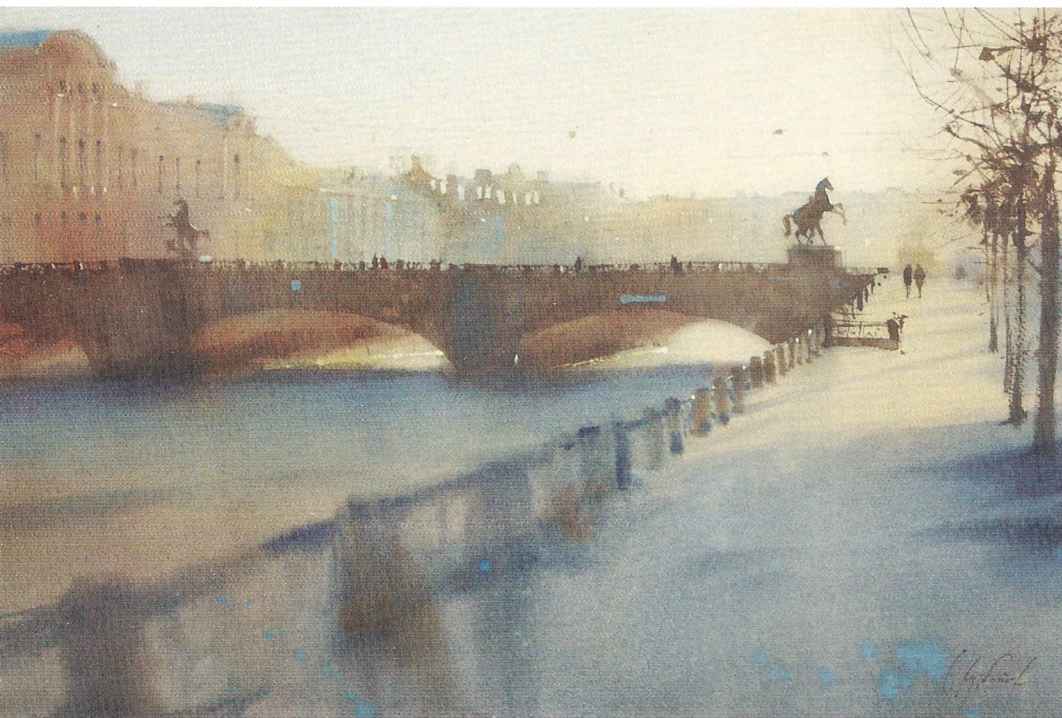
Вы чаще обращаетесь к окружающим вас мотивам или интереснее работать по впечатлениям, полученным в поездках?

И то и другое. Попутешествовав по разным странам, я понял, что наша глубинка в изобразительном плане ничуть не скучнее, чем Лазурный берег, например. Не знаю что это, — гены, привычка или опыт, но сугробы и тучи, переложенные на акварель, могут выглядеть так же заманчиво, как и морской берег на закате. Красота часто у нас перед носом, но ее нужно разглядеть и донести. Если посмотреть на мою работу в каком-то временном срезе, коротком, то можно увидеть, что у меня нет «циклов», я постоянно меняю темы — то зима, то лето. То Сибирь, то Франция.

Наверное это происходит, чтобы не заикливаться на чем-то одном, не потерять свежесть картинки.

Как вы ищете идеи для своих работ? Фиксируете ли вы их где-нибудь или сразу воплощаете на бумаге?

У меня есть довольно большой «склад» на компьютере под названием Inspiration. Пища

С. КУРБАТОВ. Февральское утро. Санкт-Петербург.
S. KOURBATOV. February Morning, Saint-Petersburg.
35×55 cm. 2015

С. КУРБАТОВ. Вечернее кафе.
S. KOURBATOV. Evening Cafe. 35×55 cm. 2015

для глаз. Разнообразная довольно: фото, акварели разных художников, текстуры и т. д. Плюс к этому мои наброски, фото из поездок, кучи пленэрных работ, просто записи в блокнотах, названия увиденных (и записанных на телефон) в музеях картин, их авторы, подпольные (иногда) снимки каких-то музейных фрагментов — это все моя копилка. Когда сажусь за рисование, я уже представляю себе свою будущую работу довольно подробно и четко. С учетом того, чем я впечатлился до того, насколько проникся этим впечатлением... Остается только воспроизвести все на бумаге как можно ближе к внутреннему оригиналу.

Несколько коротких вопросов о предпочтениях:

Цвет или свет?

Свет

Цвет или тон?

Тон

Мягкое или четкое?

Баланс и того и другого

Теплое или холодное?

И то и другое

Сразу или обдумав?

Подумав (иногда очень даже)

Какую роль в вашей работе играет воображение?

На первый взгляд кажется, что в пейзаже и натюрморте возможности для полета фантазии ограниченные. Нужно, якобы, как можно точнее передать увиденное на лист. Но это не мой вариант. Я для себя ставлю задачу таким образом: усилить, вытащить в работе тот момент, который меня «зацепил», чтобы его увидел не только я, но и зритель. Это может быть интересная композиция, расклад света и тени, ритм, соотношение масс и объемов, какие-то мелочи, без которых не заиграет все остальное... Услышать музыку в объекте и сыграть

ее на листе. Или сочинить стихи — как угодно. Без воображения тут никак.

Делаете ли вы композиционные наброски?

В основном на мастер-классах, когда нужно показать идею ученикам. Чаще всего я вижу будущую композицию сразу же в объекте, без предварительных набросков.

Что вам дают мастер-классы?

Большую степень уверенности в себе. Готовясь к занятиям, перелопачивая заново учебники композиции, цветоведения, я получаю ответы на вопросы, которые мог бы задать и себе. Формулируя идеи, понятия, проговаривая их студентам, я убеждаю сам себя во многих вещах. Рисую вместе со студией, показывая какие-то приемы, я дрессирую самого себя. Ведь акварель почти как хищник, — покажи ей свою слабость — и она тебя порвет

Что дает ощущение, что работа получилась?

Довольно редкое для меня состояние. Всегда есть некая степень недовольства результатом, только что сделанной работой. Видишь моменты, о которые споткнулся и не смог обыграть как хотелось. Но

доставая из папки вещи, сделанные несколько месяцев назад, видишь, что не так уж все и плохо. Мелкие шероховатости сглаживаются, забываются, смотришь на работу новым взором и становится теплее. Есть еще такое понятие у пленэрщиков — «разогрев». Когда выезжаешь рисовать куда-то на неделю-две, то первый день как правило проходит на «холостых оборотах». Второй день уже получше. А дальше песня сама уже поется. Это видно по всем приметам, а самое главное — собственное состояние, некое тихое счастье, из которого сложно и как-то не хочется выходить. Все как надо или почти как надо.

Живя в Сибири, какую бумагу вы используете?

В Новосибирске есть магазинчик, который торгует всевозможными сортами бумаги для акварели и не только. Иногда в него привозят Saunders Waterford, который я тут же весь и скупаю. Люблю Arches — он всегда прекрасен, но дорог. Moulin du Roy, Canson Watercolor. Для этюдов иногда беру что-то попроще: Montval, нашу Палаццо. Еще у меня в комодке внушительная пачка бумаг, привезенных из поездок в Европу: листы, клейки, блокноты. В этом деле я запасливый хомяк.

С. КУРБАТОВ. Март на Обрубке.

S. KOURBATOV. March in Obroub. 35×55 cm. 2015

С. КУРБАТОВ. Выходим на поляну.
S. KOURBATOV. Going out to a glade. 35×55 cm. 2016

С. КУРБАТОВ. Сумерки.
S. KOURBATOV. Twilight.
35×55 cm. 2014

Акварельные советы от Сергея Курбатова

Watercolor Tips by Sergey Kourbatov

Пролог: Зимний лесной солнечный пейзаж. Бумага Saunders Waterford. Цвета: окись хрома, неаполитанская желтая, ультрамарин, индиго, марс коричневый, кобальт желтый, охра красная, розовый хинакридон.

Prologue: Winter forest, sunny scenery. Paper: Saunders Waterford. Color: chromium oxide, Naples yellow, ultramarine, indigo, mars brown, cobalt, yellow, red ochre, and quinacridone rose.

Шаг 1: по сырому делаю первую заливку. После нанесения цвета разбрызгиваю с кисточки воду для создания текстуры. Фигуры людей и несколько светящихся сугробов выбираю чистой отжатой кистью (белка). Сушим.

Step 1: First make the first wash. After the application of color I spray water with a brush to create texture. I lift off figures of people and a few glowing drifts using a clean wet squirrel brush. Dry it.

Шаг 2: Высохшую первую заливку усиливаю в тенях. Добавляю ультрамарин в смеси с индиго. Лист предварительно аккуратно смачиваю флейцем (коза).

Step 2: The dried layer is amplified in the shadows. I add ultramarine mixed with indigo. I make the sheet moist with a soft goat flat brush.

Шаг 3: Теперь смачивается нижняя часть листа, там где сугробы. В технике по-сырому широкой кистью наношу тени от деревьев, оставляя белые участки для солнечного света. В некоторых местах добавляю темные пятна, в некоторых отжатой чистой кистью вытираю заливку. Оставляю до полного высыхания.

Step 3: Now I wet down a portion of the sheet, where are snowdrifts. I do it in wet method. I apply shades from the trees with a broad brush, leaving white areas of sun-light. In some places, I add dark spots, in some I lift up with a clean brush. I leave it to dry completely

Шаг 4: Снова смачиваю нижнюю часть листа, наношу темно-синюю тропинку

Step 4: Again I moisten the bottom of the page, I paint a dark blue path.

Шаг 5: Рисую стволы деревьев. Те, что на дальнем плане, делаю в технике «сухая кисть» очень густой краской. Беру для этого кисть из синтетического ворса, она более упругая. Пара деревьев на среднем плане делаются по сырой бумаге. Ставлю несколько пятен снега, для этого смешиваю ультрамарин с гуашевыми белилами.

Step 5: I paint tree trunks. I paint those that are in the background in the "dry brush" method with very thick paint. I use a synthetic brush, it is more elastic. A couple of trees in the middle ground are made on moist paper. I put a few spots of snow, and for this I mix ultramarine with gouache white.

Шаг 6: Финальная отделка. Рисую фигуры людей очень густой краской, немного добавляя белила. Очень тонкой кистью рисую траву на переднем плане.

Step 6: The final finishing. I draw human figures with very thick paint, adding a little of opaque white. I paint with a very thin brush grass in the foreground

Born in Budapest in 1970, he graduated from LVPU of Mukhina (now Stieglitz Academy) in St. Petersburg, and has worked as a graphic designer and as an animator in St. Petersburg and Novosibirsk. In 2009, watercolor had become a major part of his professional activity. He participated in the International Biennial of Watercolors in France, won prizes, and has had numerous publications. He has regularly held plein air events in Russia and abroad: Crimea, Altai, Southern Kazakhstan, etc. Currently, he actively participates in exhibitions and teaching both in Russia and abroad.

While living in Siberia, where there is a lot of snow, you're often working in warm tones. Do you really prefer to work in a warm part of the spectrum?

It is said that the Siberian is not just the one who is not afraid of the cold, but who puts on warm. Seriously, I never noticed for myself a predilection for only one part of the spectrum. Yes, you can depict the snowy scene in a warm palette, and I have this kind of painting. Or summer seascape in cool tones with splashes of red. Colour in painting is not directly related to the time of year. The tone is much more important.

Do you more often turn to surrounding subjects or are you more interested to work from impressions received on your travels?

Both. After traveling to different countries, I realized that our remote places in the visual plan is not duller than the Cote d'Azur, for example. I do not know what it is the genes, habit or experience, but snowdrifts and slums, transcribed in watercolour, may look as tempting as the sea shore at sunset. Beauty is often in front of our noses, but it needs to be seen and delivered. If you look at my work in a short time span, you can see that I have no "cycles", I constantly change themes — this is winter, that is summer. This is Siberia, that is France. Perhaps this happens to prevent getting hung up on one thing, and losing the freshness of the picture.

How do you look for ideas for your work? Do you fix them somewhere or just embody them on paper?

I have a rather large "warehouse" on the computer called Inspiration. Food for the eyes. It is pretty variable: photos, watercolours by different artists, textures, etc. Plus, my sketches, photos of trips, an openair heap of work, notes in a notebook, the names of paintings and their authors seen (and recorded on the phone) in the museums, underground (sometimes) pictures of some of museum pieces that is all my piggy bank. When I sit down for a painting, I imagine my future work clearly and in detail. In view of what I was impressed with before, to the extent imbued with this impression... It remains only to transmit everything on paper as close as possible to the inner original.

A few short questions about the preferences:

Colour or light?

Light.

Colour or tone?

Tone.

Soft or sharp?

The balance of both.

Warm or cool?

Both.

Straight away or deliberation?

Deliberation (sometimes very much).

What role in your work does imagination play?

At first glance, it seems that in landscapes and still life there are limited opportunities for the imagination. It should be, ostensibly, as accurately as possible conveyed on the sheet. But it's not my choice. I for myself have put the problem this way: to strengthen, to pull in that moment that I was "hooked" to be seen, not only by myself, but also by the audience. This could be an interesting composition, the balance of light and shadow, the rhythm, the ratio of the masses and volumes, some little things, without which it will not play anything else... To hear music in the subject and play it on the sheet. Or to compose poetry whatever you like. You can't do it without imagination.

Do you make composite sketches?

Basically, at workshops, where I have to show the idea to students. Most often, I see the future composition of the object immediately, without preliminary sketches.

What do workshops give you?

A greater degree of confidence. In preparation for classes, shoveling again tutorials on chromatics, I get answers to questions that might be asked to myself. When formulating the ideas, concepts, pronouncing them to students, I urge myself in many things. Drawing together with the studio showing some tricks, I tame myself. Watercolour is almost like a predator show it your weakness and it will tear you.

What gives you the feeling that the work has turned out well?

Pretty rare state for me. There is always a certain degree of dissatisfaction with the result, the just completed job. You can see point which stumbled and could not beat as desired. But taking pieces from a folder, made a few months ago, you see that everything is not so bad. Minor roughness smooths out, gets forgotten, and you look at the work with a new glance and it feels comfortable. There is such a thing for pleinair painters "warming up". When you go somewhere for a week or two, the first day as a rule, goes to "idle". The second day gets better. And then the song is sung by itself. This can be seen by all the signs, and most importantly your own state, a kind of quiet happiness, from which it is complicated to get out and somehow you do not want to stop it. Everything is all right, or nearly so.

While living in Siberia, which paper do you use?

In Novosibirsk, there is a shop that sells all sorts of varieties of paper for watercolour and more. Sometimes they bring Saunders Waterford, which I immediately buy up. I love Arches it is always beautiful, but expensive. Moulin du Roy, Canson Watercolour. For studies sometimes I get something simpler: Montval, our Palazzo. Also in my chest I've got an impressive stack of paper, brought from trips to Europe: sheets, blocks, notebooks. In this case, I'm a thrifty hamster.

Виктория ^{Россия} Кирьянова

Художник-иллюстратор, преподаватель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, член Союза художников, участник российских и международных выставок. Работы находятся в частных и корпоративных собраниях России, Австрии, Великобритании, Франции, в постоянной экспозиции Ульяновского областного художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

В. КИРЬЯНОВА. Окно в Париж.
V. KIRYANOVA. Window To Paris. 76×96 cm. 2009

К Какое утверждение, на ваш взгляд, вернее — вы выбрали акварель или акварель выбрала вас?
Из всех техник, которыми я владею, я отдаю предпочтение именно акварели. Думаю, можно сказать, что акварель выбрала меня. Работая в этой технике, я каждый раз восторгаюсь её безграничными возможностями.

Что вам ближе — классическая школа акварели XIX века или современная акварель со всем её разнообразием приемов?
Мне очень близка классическая школа акварели и стараюсь следовать её традициям, но я стараюсь пользоваться для большей выразительности различными техническими приёмами, так как они обогащают живопись. А в набросках и зарисовках без них просто не обойтись, так как за короткое время надо отобразить характер, впечатление и состояние натуры. Здесь все средства хороши.

В. КИРЬЯНОВА. Маска на парчовой драпировке.

V. KIRYANOVA. Mask on Brocade Cloth. 76×56 cm. 2005

Претерпел ли изменения ваш стиль с тех пор, как вы начали писать акварелью?

Конечно, как и у любого художника что-то меняется. Так или иначе в своих работах передаётся и настроение, и впечатление от увиденного. Всё то, что потом и интересно зрителю. Ведь тем, чем удивляется художник, и зритель тоже не сможет остаться равнодушным. А это, в свою очередь, и меняет изобразительные приемы, которыми я пользуюсь. Ведь я стараюсь очень индивидуально подходить к каждой работе.

Как вы считаете, является ли задачей художника отражать реальность или он должен создавать свой мир?

На мой взгляд, здесь каждый художник решает по-своему. Интересно сочетание одного и другого. Порой смотришь на натуру и понимаешь, что всё совершенно настолько, что дух захватывает и хочется хотя бы приблизиться к ней. А иной раз пропускаешь увиденное через себя и получается уже что-то своё, новое.

Часто ли вы обращаетесь за вдохновением и «советом» к старым мастерам? Имеются ли среди наших современников художники, творчество которых важно для вас?

Я очень люблю работы старых мастеров. В них просто необыкновенный клад знаний, идей и мастерства. И в России, и за границей, я стараюсь

посещать выставки и музеи, так как всё время узнаёшь новые имена. Так, будучи в Австрии, я узнала замечательного акварелиста XIX века Рудольфа фон Альта, практически неизвестного у нас. На сегодняшний день к акварели вновь начал проявляться огромный интерес, о чём свидетельствуют международные конкурсы и выставки акварелистов. Очень много талантливых и интересных современных художников-акварелистов. Отдельно для меня стоит творчество Сергея Николаевича Андрияки — талантливого художника и преподавателя, основателя и организатора Школы акварели и Академии акварели и изящных искусств в городе Москве.

Как вы ведёте работу — от целого к частному или от детали к общему замыслу?

Сперва появляется идея и я продумываю композицию будущей работы. А затем деталька за деталькой, как по кирпичику, складывается и общий замысел.

Какие вы ставите перед собой задачи, начиная картину?

Я рисую то, что просто не могу не нарисовать. То, что меня зацепило, заставило задуматься и обратить внимание. Если темы или образы очень ёмкие, то появляется целые серии или циклы работ. Так, например, сложился цикл работ по Венеции, включающий в себя натюрморты, портреты и пейзажи.

В. КИРЬЯНОВА. Натюрморт в стиле Марии Антуанетты.

V. KIRYANOVA. Still Life in Maria Antuanette Style. 60×86 cm. 2014

В. КИРЬЯНОВА. Десерт / V. KIRYANOVA. Desert. 76×76 cm. 2015

Каков ваш выбор материалов — бумаги, красок, кистей — для работы?

Стараюсь использовать только качественные материалы. Те, которые не будут со временем влиять на цветопередачу в картине и позволят сохраняться ей как можно дольше. Есть неправильное мнение, что акварель — недолговечная техника. Оно сложилось благодаря тому, что в начале XX века многие художники экспериментировали с бумагой и красками. Вот благодаря этим экспериментам работы дошли до нас в очень плохом состоянии, с большой потерей цвета. Я пишу на бумаге из 100% хлопка французских и английских производителей,

использую колонковые кисти и краски нашего Санкт-Петербургского завода художественных красок.

Какие 5 обязательных «да» и «нет» вы могли бы обозначить для начинающих писать акварелью?

Детально изучайте технику и её возможности. Пишите только с натуры, изучая фактуру предметов, состояния в пейзаже, передачу характера в портрете. Продумывайте композиции картин. Используйте качественные материалы для рисования так как от этого во многом зависит результат. Учитесь у всех, не подражайте никому.

Victoria Kiryanova,
Russia,
www.victoriaartist.ru

Artist and illustrator, Professor of Moscow State Specialized Watercolor School of Andriaka, a member of the Artists' Union, and participant of Russian and international exhibitions. Her works are in both private and corporate collections in Russia, Austria, Great Britain, France, as well as in the permanent exposition of the Ulyanovsk Regional Art Museum and in the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan.

Which statement do you think is correct for you you chose watercolour or watercolour chose you?

Of all the mediums that I work in, I prefer watercolour. I can say that I chose watercolour. Working in this technique, every time I admire its limitless capabilities.

What is closer to you the classical school of watercolour of the XIX century or contemporary watercolour with all its diversity of techniques?

I am very close to the classical school of watercolour and try to follow its traditions, but I try to use for emphasis various techniques as they enrich the painting. And in the outline sketches, and studies, I just cannot do without them because of the short time necessary to display the character, and the impression of the nature. Here, all means are good.

How did your style change since you started painting in watercolour?

Of course, as any artist keeps changing. However, he or she conveys the mood in his or her own works, and the impression of what he or she sees. All that will be interesting to the viewers later. If the artist is surprised by something, the view can not remain indifferent. This, in turn, changes the visual tricks that artist uses. After all, I try to approach each work very individually.

Do you think the task of the artist is to reflect reality or must he create his own world?

In my opinion, every artist decides it on his or her own. I am interested in a combination of both. Sometimes you look at nature and you realize that everything is so perfect that it is breathtaking and you want to at least to be closer to it. And sometimes you pass something you see through yourself and it turns out something different, something new.

Do you often turn for inspiration and "advice" to the old masters? Are there any among our contemporary artists whose work is important to you?

I am very fond of the old masters. They are just an extraordinary wealth of knowledge, ideas and skills. Both in and abroad, I try to visit exhibitions and museums as always get to know new names. While in Austria, I found a wonderful watercolourist of the 19th century, Rudolf von Alt, who is practically unknown in my country.

To date, watercolour has once again began to manifest great interest, as evidenced by international competitions and exhibitions of watercolours. There are a lot of interesting and talented contemporary artists in watercolour. Separately for me stands the creativity of Sergei Andriyaka talented artist and teacher, founder and organizer of School of Watercolours and Academy of Watercolour and Fine Arts in Moscow.

How do you work on a painting from the whole to the details or from the details to the general plan?

At first comes an idea and I think over the composition of the future work. Then detail by detail, and brick by brick, develops the general idea.

What task do you put first when you start the painting?

I paint what I cannot help but painting. Something that I was hooked by, compelled to think and pay attention. If threads or images are very receptive, then there is a whole series or cycle of paintings. So for instance there was a series of Venice, which includes still lifes, portraits and landscapes.

What is your choice of materials paper, paints, and brushes?

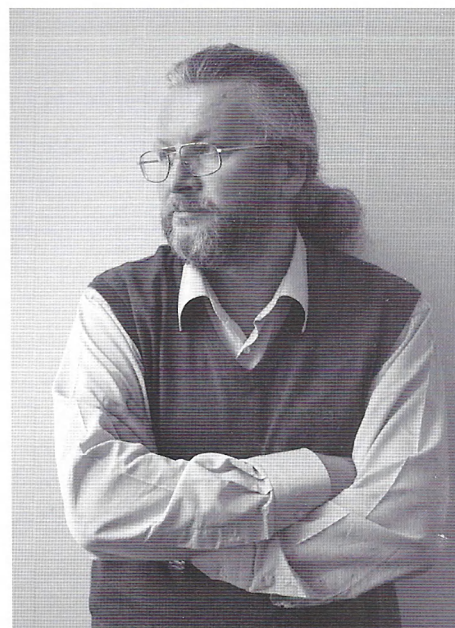
I try to use only highquality materials. Those that do not will eventually affect the colour reproduction in the picture and let it be kept as long as possible. There is a misconception that the water colour technique is shortlived. It happened due to the fact that in the early 20th century, many artists were experimenting with paper and paints. Because of those experiments their works have reached us in a very bad condition, with great loss of colour. I paint on paper made of 100% cotton French and English manufacturers, I use sable brushes and paints by our St. Petersburg plant Nevskaya Palitra.

What are the 5 mandatory "dos" and "don'ts" you might designate for watercolour beginners?

Thoroughly study the technique and its possibilities; paint only from nature, studying the texture of objects, the state of the landscape, the capture of the character in portrait; think over the painting's composition; use quality materials for painting because results depends of this largely; learn from everyone, do not imitate anyone.

Александр Сайков

Россия

Учился в АИЖСА им. И. Е. Репина, с 1992 года — директор Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников, с 1994 года — первый заместитель председателя Санкт-Петербургского Союза художников. Участник международных выставок в Китае (Шанхай, Ханчжоу, Шень-Жень, и др. 2007 г.), Австрии (г. Грац, 2006 г., 2009 г., и др.), Франции (Париж, 2004 г., Пон-Одемер, 1995 г. и др.), Австралии (Сидней, 1994 г.). Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербурга», медалью Академии художеств, медалью Союза художников России и др. Работы А. В. Сайкова находятся в музейных и частных коллекциях Франции, Австрии, России, Финляндии, США, Китая и др.

К

Как вы пришли к акварели?

Ещё во время учёбы в архитектурном техникуме писал акварелью горные пейзажи Тянь-Шаня и степи Алатау. И с тех пор «присох» к акварели.

Страсть продолжилась в Институте им. И. Е. Репина — учёба, творческая

практика дали большой опыт в работе акварелью.

И с тех пор акварель меня не отпускает, хотя работал в разных техниках: пастель, масло, акрил...

Какие качества акварели помогают вам наиболее полно выразить себя как художник?

Как художнику с архитектурным образованием, мне больше всего нравится в акварели огромные возможности в передаче пространства, глубины

пейзажа. И ещё полная непредсказуемость результата при работе на природе, что добавляет куража и азарта. (Все пейзажи написаны с натуры, в полевых, экстремальных условиях, даже трёхметровые, не все правда, верят, но это так.)

Что привлекает вас в пейзаже?

Пейзаж, не испорченный присутствием человека, это абсолютно гармоничное творение природы, в нём нет ничего искусственного и лишнего. Можно часами любоваться и наслаждаться этой красотой и постараться впитать это ощущение непередаваемой, естественной гармонии, как в великолепной музыке, которая проникает в самое сердце. И задача художника — донести эту гармонию и красоту до зрителя.

А. САЙКОВ. Долина реки Сось.

A. SAIKOV. River Sob's Valley. 100×340 cm. 2016

Чем вызвана потребность в больших форматах ваших работ?

Начиналось всё с обычных, маленьких форматов, но они не могли передать огромного, необъятного простора и поглощающего величия пейзажа. Много работ сделал на листах 70×100 см, но и они не передавали этих впечатлений. На большой формат меня уговорил, точнее заставил перейти Николай Сюльгин, с которым мы много лет ездим на север на пленэры. Долго сопротивлялся от страха перед белым листом (многим это чувство знакомо, когда начинаешь писать и никак не можешь начать). Добавился ещё спортивный азарт: «А слабо написать с натуры пейзаж в три метра?» Эффект оказался неожиданным — зритель может «погрузиться» в пейзаж и ощутить себя на природе, а не в зале. Об этом говорят сами зрители. Это видимо тот случай, когда «размер имеет значение».

Работы большого размера требуют особых условий. Как организована ваша работа в студии или на пленэре?

Все работы написаны на природе, на натуре и это не каприз, а необходимость. Пробовал писать в студии, по впечатлениям после поездок — работы получались «мертвые» и художники и зрители это сразу заметили. При работе большим форматом на

природе требуется много оборудования и различных приспособлений — от палатки, спальника, котелка и до складных штук вроде сушилок для белья и столов для барбекю. Всё это идёт в работу, так как спецоборудование для художников ещё не делают. Сто килограммов груза на человека — это норма. Конечно же, нам помогают на севере наши друзья. Для доставки груза и нас нужен вездеход по бездорожью, дорог там нет. Без помощи наших друзей на Ямале не было бы половины картин. Александр Касаткин, Виктор Паздников, Владимир Шмуров и многие другие ямальцы — это наша опора!

Вы пользуетесь акварелью в тубах или в кюветах? Какого производителя?

Пишу только нашей акварелью завода на Чёрной речке, «Ленинград», «Невская палитра», набор в кюветах по 36 цветов. Правда, кюветы приходится приклеивать, чтобы не разлетались по тундре во время работы «в кураже».

Достаточно ли вам кистей существующих размеров или приходится использовать что-то другое?

Кисти для акварели не всегда справляются, поэтому использую щетину для масла, флейцы 2–8 см, хорошие малярные кисти тоже идут в работу и даже мастихин... Ужас, да? Всё не как у людей!!!

А. САЙКОВ. Полярный Урал. Прошлогодний снег.

A. SAIKOV. Polar Hural Mountains. Last Year Snow. 70×100 cm. 2015

А. САЙКОВ. Полярный Урал 2.

A. SAIKOV. Polar Hural Mountains. 70×100 cm. 2015

Какие цвета обязательны в вашей рабочей палитре?

За одну поездку на 15–20 дней уходит 4–5 наборов акварели по 36 цветов. Обычно остаётся чернильно-фиолетовая краска, а так почти все кюветы приходится выбирать до конца.

Вы заканчиваете картины за один сеанс или в несколько подходов?

Все работы написаны за один сеанс от 5 до 9 часов, без перерыва, если позволяет погода. Важно сохранить настрой и поймать состояние природы. Требуется большая концентрация на работе, чтобы ничто не отвлекало. На подготовку рабочего места и материалов уходит 1–2 часа. К ночи ни ног, ни рук не чувствую, спина — пополам от работы “в наклонку”. А утром в 4 утра снова “в бой”. Белые ночи позволяют работать круглосуточно, только успевай.

Как удаётся совмещать большую ответственность и объём работы в Выставочном зале Союза художников с поездками и собственной творческой работой?

Работа у меня, к моему же сожалению, на первом месте. Из-за этого больше 10 лет не брал в руки кисти, времена 90-х не позволяли заниматься творчеством, о чём сейчас очень сожалею. Паталогическое чувство ответственности за дело, которому служишь, не даёт возможности выделить время для творчества. Да и сейчас только во время отпуска удаётся от души поработать акварелью. Иногда в выходные езжу писать на залив или в парк, осень у нас очень красивая.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА

Alexander Saikov, Russia

He studied at the Repin Academy of Fine Arts, and since 1992 he has been Director of the Exhibition Center of the St. Petersburg Union of Artists. In 1994 he took the position of the First Deputy Chairman of the St. Petersburg Union of Artists. He has participated in International exhibitions in China (Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, etc), Austria (Graz, 2006, 2009, etc.), France (Paris, 2004, Pont-Audemer, 1995 etc.), and Australia (Sydney 1994). He was awarded the medal "300 years of St. Petersburg", Academy of Fine Arts Medal, Medal of the Union of Artists of Russia and others. His works are in museums and private collections in France, Austria, Russia, Finland, the USA, China and others.

How did you discover watercolour?

During the period of study in architectural college, I painted watercolour mountain scenery of the Tien Shan and the steppe Alatau. Since then, I got attached to watercolours. The passion continued at the Repin Academy of Fine Arts — study and creative practice have given a lot of experience in working with watercolours. And since then, the watercolour did not let me go, even though I worked also in different techniques: pastel, oil, and acrylic.

Which characteristics of watercolour help you to more fully express yourself as an artist?

As an artist with an architectural education, I like most in watercolour the enormous opportunities to convey the space and depth of the landscape, and the complete unpredictability of the result when working outdoors, that adds courage and passion. (All landscapes are painted from nature, on location, in extreme conditions, even threemeter long ones. Not everyone believes it, but it's true.)

What attracts you in the landscape?

Landscape, not spoiled by the presence of a man, is an absolutely harmonious creation of nature — there is nothing artificial and superfluous. You can spend hours admiring and enjoying the beauty of this and trying to absorb this feeling indescribable, natural harmony, as great music that penetrates the heart. And the task of the artist to bring this harmony and beauty to the viewer.

Why do you prefer large formats for your works?

The start was a conventional, small format, but they can not convey the vast, vast expanses and absorbing greatness of the scenery. A lot of works were done on sheets of 70×100 cm, but they do not transmit these impressions. To shift to the large format I was persuaded, or rather forced, by Nikolay Syulgin, with whom we go to the north to paint en plein air. I resisted due to the fear of a white sheet for long time (the feeling is familiar to many, when you have to start painting, but you cannot start). Add another sports gambling "are you weak to paint a landscape in three meters long from nature?" The effect was unexpected the viewer can "dive" into the landscape and feel like in nature, and not in the exhibition hall. This has been indicated by the viewers themselves. This is probably the case when "size matters".

Large scale works require special conditions. How do you organize your work in the studio and in the open air?

All works are painted in nature, on location and it is not a whim but a necessity. I tried to paint in the studio, on impressions after trips — the paintings came out "dead" and the artists and the audience had immediately noticed that. When working on large format on the spot it requires a lot of equipment and a

variety of devices from the tent, sleeping bag, folding up the pot and pieces like clothes dryers and barbecue tables. All this goes to provide conditions for the work as there is no special equipment of that kind for artists yet. One hundred kilograms of cargo on a person is the norm. Of course, we are helped by our friends in the north. We need all-terrain vehicles on the road to deliver the goods, as there are no roads there. Without the help of our friends in Yamal there wouldn't have been a half of the painting works. Alexander Kasatkin, Victor Pazdnikov, Vladimir Shmurov and many other people of Yamal — they are our support!

Do you use watercolour in tubes or pans? Which manufacturer?

I use only paints by our watercolour plant on the Chernaya River, called "Leningrad", "Nevskaya Palitra", set in pans of 36 colours. However, the pans have to be stuck to not scattered across the tundra during painting "in passion."

Are you satisfied with the existing sizes of brushes or do you have to use something else?

Brushes for watercolours are not coping well, so I use a bristle flat brushes for oil 2–8 cm, good wall paint brushes, too, go to work, and even a spatula. Horror, huh? It's not like other people do.

What colours are a must in your working palette?

During one trip for 15–20 days I run out of 45 sets of watercolours of 36 colours. There usually remains an inky purple colour, otherwise almost all of the pans have been emptied out.

Do you finish the painting in one session or in a number of approaches?

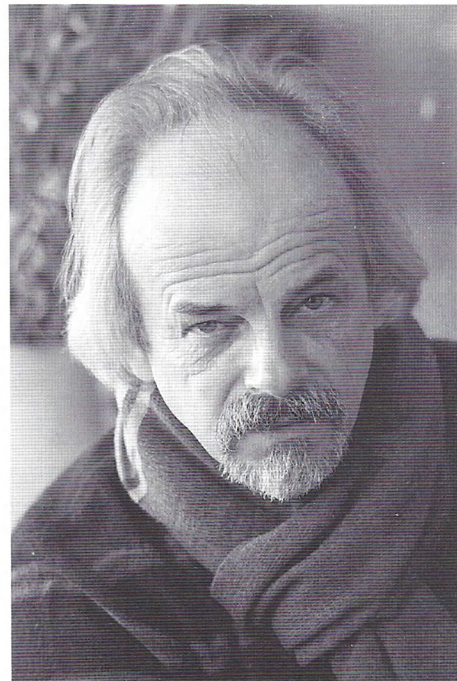
All works are completed in one session from 5 to 9 hours, without interruption, if the weather permits. It is important to keep the spirit and catch the state of nature. A large concentration is required at work, so that nothing distracts. The preparation of the workplace and the material takes 12 hours. By nightfall, no legs, neither hands do I feel, spine half of the work I work bent down. And in the morning at 4 am again "into battle". White nights allow you to work around the clock, if you only manage.

How do you manage to combine a lot of responsibility and volume of work at the Exhibition Hall of the Union of Artists with travel and your own creative work?

Work for me, with my same unfortunately, in the first place. Because of this, for more than 10 years I have not picked up a brush. In the 1990s I did not allow myself to be creative, and that I regret now very much. The cause is a pathological sense of responsibility, which you serve that makes it impossible to set aside time for creative work. And now only during the holidays I manage to work in watercolour. Sometimes I go to paint the bay or I am in the park on weekends. We have very beautiful autumn.

Игорь Мосийчук

Молдова

Игорь Мосийчук — доцент, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства ПГУ им. Т. Г. Шевченко, член совета Союза художников Приднестровья, Народный художник Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

К

Как вы пришли к акварели?

Акварель — это удивительная и сложнейшая техника, с этой техники все начинают знакомство с изобразительным искусством в детском возрасте, но мало кто впоследствии занимается акварелью профессионально. Я с малых лет писал акварелью, подражая своему отцу. И в годы студенчества писал только акварелью.

Как вы нашли свою публику?

Публику искать не надо, она или есть... или необходимо заниматься чем-то другим. Мне часто задают вопрос, почему мои работы «не радостные». Да, в основном, мои акварели сложные в гамме и сдержанные в цветовом решении. Главное, чтобы произведения вызывали эмоции, тогда найдутся почитатели в любом уголке мира. Несмотря на активную творческую и выставочную деятельность, на сегодняшний день социальные сети позволяют сформировать профессионального зрителя и любителей моего творчества со всего мира.

Что вы используете в большей степени — натуральные зарисовки, впечатления или фото?

Бывает по-разному, но в основном я предпочитаю наблюдать за состоянием природы, впоследствии пишу по памяти, а не с натуры или по фото. Композиционное решение я создаю в голове и только после этого могу сделать небольшую зарисовку. Бывает, что и сама акварель подсказывает и вносит свои коррективы в работу, необходимо прислушиваться к ее капризам. Зарисовки с натуры

И. МОСИЙЧУК. Утро.

I. MOSIYCHOUK. Morning. 26×35 cm. 2015

или фото могут помочь в работе над деталями архитектурных объектов или сложных рельефов.

Делаете ли вы различные версии одного сюжета?

Я практически не повторяю свои работы. Если же стоит цель повтора произведения, то акварель можно повторить композиционно, но передать точное состояние работы невозможно.

Заканчиваете ли вы картину за один сеанс или можете отложить?

Перед началом работы, я как штангист: подхожу к весу и думаю, готов ли я осилить этот вес. Если все обдуманно: все нюансы техники и композиции, тогда можно «выплеснуть» свою энергию на бумагу сразу. Я не люблю возвращаться к работе еще раз, даже на уровне деталей, так как впоследствии может появиться совершенно другое по состоянию произведение, слишком отличающееся от первоначального замысла.

Что для вас важнее процесс или конечный продукт?

В процессе работы, проживая ее сюжет и состояние, я себя чувствую одним целым с акварелью. Если процентов на 50 достигнуто то, что задумано, это уже хороший результат. Конечно, для меня важнее результат. Но когда процесс создания произведения приносит удовольствие и выступает в удачном синтезе с задуманным результатом, то такую картину можно назвать идеальной.

Чувствуете ли вы связь с картиной или она живет своей жизнью, когда работа над ней закончена?

Связь с картиной остается всегда. Если произведение авторское, то оно несет в себе характер, стиль и энергетику автора, оно узнаваемо и наделено особым почерком его создателя. Акварели

как дети, когда они приобретают «владельца», то энергетически формируют настроение своего обладателя, таким образом, создается особая связь зрителя и произведения, которое живет своей жизнью, но неразрывно связано с автором.

На какой бумаге вы пишете?

К любой бумаге необходимо найти свой подход, приловчиться. Мне приходилось работать на разной бумаге. Поскольку в нашем регионе сложно приобрести акварельную бумагу хороших современных производителей, я использую чаще всего старые запасы немецкой бумаги «торшон».

Есть ли у вас ограничения в палитре?

У каждого автора есть любимая палитра. Я интуитивно работаю с цветом. Когда постепенно заканчиваются акварельные краски в кюветах, можно определить, что первыми уходят: ультрамарин, кобальт синий, охра, умбра, краплак... В основном, цветовая гамма моих работ монохромная и сдержанная, но эксперименты с более ярким цветом имеют место.

Что для вас важнее — бумага, краски или кисти?

Все три компонента важны в одинаковой степени. Чем качественнее материалы, тем больше возможности применить разные эффекты и приемы при написании и реализации своего замысла. Да, я бы добавил еще один природный компонент — вода.

В моих ответах на вопросы уже можно найти советы начинающим акварелистам. Несмотря на 20-летний опыт педагогической работы, я не сторонник академических методик. Каждый автор должен искать свой путь передачи своих эмоций и состояния изображаемого.

И. МОСИЙЧУК.
Талый снег.
I. MOSIYCHOUK.
Melting Snow.
35x50 cm. 2016

И. МОСИЙЧУК. Весенние грозы / I. MOSIYCHOUK. Spring Thunders. 50×35 cm. 2015

И. МОСИЙЧУК. Дыхание весны / I. MOSIYCHOUK. Breath of Spring. 35×50 cm. 2015

Акварельные советы от Игоря Мосийчука

- Делая зарисовки с натуры, изучайте природу, натуру, наблюдая за ее различным состоянием. Это развивает зрительную память.
- Выполняйте небольшие композиционные зарисовки перед тем, как приступить к написанию основной работы.
- При написании произведения сочетайте теплые и холодные цвета, обязательно работайте над решением больших тоновых отношений. Цвет без тона — это палитра.
- Не бойтесь ошибаться, но и не восторгайтесь достигнутым. Работайте, независимо от того, что о вашей работе говорят окружающие.
- Изучайте творчество старых мастеров. Анализируйте их технику выполнения произведений и достигнутые результаты. Посещайте, при возможности, мастер-классы современных художников-акварелистов, пытайтесь воспроизвести их технические приемы, формируйте свой индивидуальный почерк.
- Прислушивайтесь к самой акварели, она подскажет вам, раскроет свои удивительные секреты.
- Работа должна вызывать эмоции, иначе это только мастерство.
- Не ждите вдохновения, работайте постоянно, и, вдохновение придет, а за ним и успех. Главное, любить то, чем вы занимаетесь, погружаться с головой и отдавать всего себя работе.

Watercolor Tips by Igor Mosiychuk

- Sketching from nature — studying it, watching its different states — develops visual memory.
- Make minor compositional sketches before you start writing the main work.
- When painting, combine warm and cool colors, always try to balance the big tonal relationships. Without color, tone is just a palette.
- Do not be afraid to make mistakes, but do not admire what is accomplished. Just work, no matter what they say about your work.
- Study works of the old masters. Analyze their technical approaches and the results achieved. Attend, if possible, workshops of contemporary artists, watercolorists, trying to reproduce their methods, and form your own individual style.
- Listen to the watercolor medium itself. It will tell you, will reveal its astonishing secrets.
- Work should evoke emotion, otherwise it is only the skill.
- Do not wait for inspiration, work all the time, and inspiration will come, and after it comes success. The main thing is to love what you do, immerse your mind and give all of yourself to work.

И. МОСИЙЧУК. Тропинка к мастерской / І. МОСІЙЧУК. А Path to a Studio. 50×35 cm. 2014

How did you discover watercolour?

Watercolour is an amazing and complex equipment. All begin acquaintance with the visual arts as a child, but few have subsequently engaged in watercolour professionally. I painted with watercolour from an early age, imitating my father. In my student years I painted only in watercolour.

How did you find your audience?

The public do not have to be looked for. It exists or... you have to do something else. I am often asked why my works are "not happy". Yes, basically, my watercolours are of complex schemes and restrained in colours. The main thing is that works evoke emotions, then there are fans in every corner of the world. Despite the extensive creative and exhibition activity, social networks allow you today to create a professional audience, and fans of my art are from around the world.

What do you use to a greater extent natural sketches, impressions, or photos?

It happens in different ways, but mostly I prefer to observe the state of nature. Later I am painting according to memory, and not from nature or from the photo. I create in my head a compositional solution, and only after that I can do a little sketch. It happens that, watercolour itself tells and brings changes in the work. You need to listen to its whims. Sketches from life or photo may help in the work on the details of architectural objects or complex reliefs.

Do you make different versions of the same subject?

I almost never repeat my work. If the goal is to repeat a painting, watercolour composition can be repeated, but to convey the exact status of a previously completed painting is not possible.

Do you complete a painting in one session or can it be postponed?

Before starting, I, as a "weightlifter", go over to the weight and I think if I am ready to master the weight. If I thought about it all the nuances of technique and composition, then I can "throw" my energy to the paper immediately. I don't like to go back to work again, even at the level of detail, as later may "appear" a totally different painting too different from the original plan.

What is more important to you the process or the end product?

In the process of painting work, living its plot and condition, I feel one with the painting work. If I achieved at 50 percent, what is conceived, it is a good result. Of course, for me, the result is more important. But when the process of creation is enjoyable and serves as a successful synthesis conceived with the result, that is a painting work that can be called perfect.

Do you feel a connection with the painting or does it live its own life, when work on it is completed?

Communication with the picture remains always. If the work of authorship bears the character, style and energy of the author, it is endowed with a special and recognizable painting style of its creator. Watercolours are as children, when they get the 'owner', the energy forms the mood of its owner, so that creates a special bond of the viewer and the work, which lives its own life, but is inextricably linked with the author.

Which paper do you use?

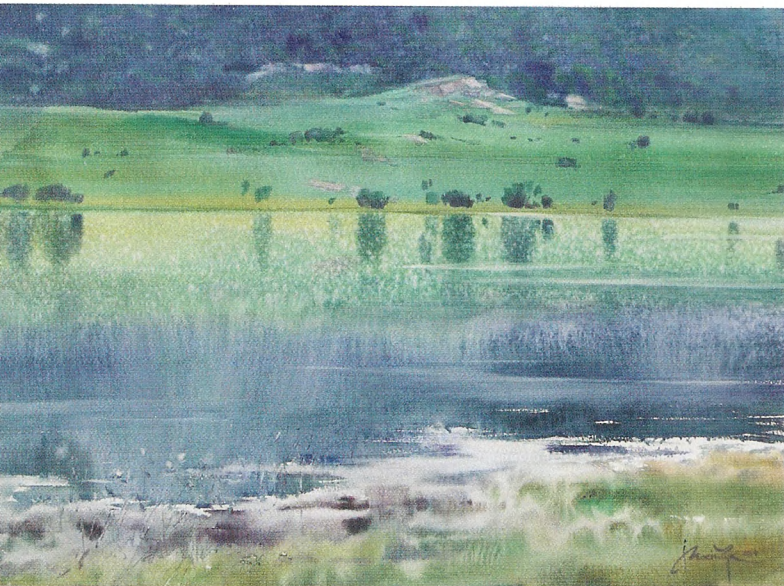
For every paper you need to find your own approach, to get used to it. I had to work on different papers. Because in our region it is difficult to purchase good modern watercolour paper, I use most often paper from the old stock of the German "torchon".

Do you have any limitations on the palette?

Everyone has a favorite palette. I work with colour intuitively. When gradually I run out of watercolours in pans, it can be determined what is the first to go: ultramarine, cobalt blue, ochre, umber, madder... Basically, the colours of my work are monochrome and restrained, but experimenting with brighter colours occur.

What is more important to you paper, ink or brush?

All three components are equally important. The higher quality are the materials, the greater is the opportunity to apply different effects and techniques for painting and implementation of your plan. Yes, I would like to add another natural ingredient water.

И. МОСИЙЧУК. Магия Днестра.

I. MOSIYCHOUK. River Dnestr's Magic.

50x70 cm. 2015

Нина Дьякова

Россия

Нина Дьякова — член Союза художников Санкт-Петербурга, член Ассоциации художников Мексики и Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, основатель Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Ее работы включены в коллекции Музея Академии художеств, Музея истории города (Санкт-Петербург), фонда Министерства культуры России (Москва), Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого, Национального музея мексиканской акварели, коллекции Министерства иностранных дел Мексики, Музея Янтаря Фидель Тристан в Сан-Хосе, фонда Музея человека), а также находятся в галереях и частных коллекциях.

В

Вы стояли у истоков образования Санкт-Петербургского акварельного общества.

Как возникла идея?

Посещая Мексику, я познакомилась с директором первого в мире музея акварели Альфредо Гуати

Рохо. Ему понравились мои работы, он пригласил меня участвовать в выставках мексиканского салона акварели и однажды предложил организовать выставку акварелей из России, при этом спросив: «А у вас в Санкт-Петербурге есть акварельное общество? Я принимаю на выставки работы иностранцев только отобранные обществами акварелистов этих стран». Я поспешила ответить, что у нас тоже есть такое общество. Вернувшись на родину, пришла в Союз художников на заседание правления и сказала, что буду собирать акварельные работы лучших художников входящих в разные секции Союза для выставки в Мексике. Известный искусствовед Абрам Раскин, заседавший в правлении, тут же сказал: «Будем основывать и регистрировать “Общество акварелистов”. У меня уже и устав есть”. Так родилась Санкт-Петербургская общественная организация “Общество акварелистов”. Выставка “Акварели из России” в Национальном музее мексиканской акварели в 1997 году, где были представлены более 60 работ 42 художников стала первой выставкой Общества. А на обложке каталога, изданного музеем, впервые появилась эмблема нашего Общества — золотой корабль со шпилью Адмиралтейства с палитрой вместо парусов и кисточкой вместо мачты. В каталоге можно увидеть работы таких мастеров, как Владимир Ветрогонский, Виталий Тюленев, Владимир Старов, Олег Яхнин, Алексей Талашук, Виктор Татаренко, Юрий и Ирина Греции,

Файзула Аминов, Юрий Шевчик, Валентина Анопова, и многих других известных художников.

Каким образом современное Санкт-Петербургское акварельное общество, возникнув в середине 1990-х, стало приемником Императорского общества акварелистов?

Санкт-Петербургский союз художников располагается в старинном здании Императорского общества поощрения художеств. Здесь же в 1887 году возникло Общество русских акварелистов, которое

Н. ДЬЯКОВА. Натюрморт с птицей.

N. DIAKOVA. Still Life with a Bird. 50×70 cm. 2014

в 1907 году получило статус Императорского. Здесь же в большом зале проходили акварельные выставки общества. В этом же наследственном гнезде в помещении библиотеки прошло учредительное собрание современного Общества акварелистов, состоящего в основном из членов Союза художников. В основу устава нашего общества лёг устав Общества русских акварелистов с его основной целью — «Содействие успеху и развитию акварельной живописи в России». Собрание приняло решение следовать лучшим традициям прежнего общества, объединять профессиональных художников, работающих в технике акварели, сохранять традиции петербургской школы акварели и развивать международное сотрудничество.

У вас тесные связи с Мексиканским обществом акварелистов. Есть ли у нас что-то общее и каковы различия?

У художников разных стран есть свои особенности, связанные с традициями развития национального искусства. У мексиканских акварелистов, как я заметила, они проявляются порою в очень плотной акварельной живописи, написанной лессировками, глубокими тонами, контрастностью и темпераментом «открытого» цвета, декоративными приёмами в сочетании с проработанными тщательно объёмами. У русских художников своя школа, своё наследие традиций и более северный колорит, но многое нас объединяет, так как в наше время глобализации обособиться трудно. Искусство всего мира становится единым.

Что вы цените в акварели?

В акварели я ценю прозрачность и свечение красок, которое в этой технике выразить легче, чем в какой-нибудь другой.

На что вы опираетесь в большей степени при работе — на этюды, наброски, работу с натуры или на воображение?

В моей работе я опираюсь в первую очередь на моё эмоциональное впечатление от увиденного, на натурные этюды, а также на созданные затем эскизы воображаемых композиций. Также очень люблю писать непосредственно с натуры улицы, группы людей, komponуя их на ходу или, быстро набросав какие-то проходящие фигуры в блокнот, затем тут же переношу их на лист. Иногда пользуюсь фотографиями для завершения каких-то деталей, если в этом есть необходимость. Фотографии часто гасят мой восторг перед увиденным и вообще, я считаю, сковывают художника своей обыденностью.

Насколько продолжительна ваша работа над картиной?

Над своими композиционными листами я работаю долго: зарисовки, этюды, эскизы, набросок композиции в размер работы и затем выход на акварельный лист. Прописка основного занимает 2–3 часа, но затем происходит доведение, проработка, исправления, работа осуществляется на время, чтобы взглянуть на неё снова «свежим взглядом» и внести коррективы или переделать. С натуры пишу намного быстрее — 1–3 часа, если погода позволяет.

Н. ДЬЯКОВА. Видения Древней Мексики / N. DIAKOVA. Visions Of Ancient Mexico. 51×90 cm. 2001

You stood at the origins of the formation of the St. Petersburg Society of Watercolour. How did the idea come to be?

Visiting Mexico, I met Guate Alfredo Rojo, the director of the world's first watercolour museum. He liked my work, invited me to participate in exhibitions of Mexican salon of watercolours, and once offered to organize an exhibition of watercolours from Russia, while asking: "Do you have in Saint Petersburg a watercolour society? I accept to the exhibition only works selected by watercolour associations of these countries. "I hurried to answer that we also have a society. Upon returning home, I came to the Union of Artists on the board meeting and said that I will gather watercolour works by the best artists belonging to different sections of the Union for the exhibition in Mexico. Renowned art criticist Abram Raskin, a board member, immediately said: "We will establish and register a watercolours society. I already have a charter". Thus St. Petersburg Watercolour society was born. The exhibition "Watercolours of Russia" at the National Museum of Mexican watercolours in 1997, which presented more than 60 works of 42 artists was the first exhibition of the Society. And on the cover of the catalog published by the Museum, first appeared the emblem of our Society: a golden boat from the spire of the Admiralty with a palette instead of sails and a brush instead of a mast. In the catalog you can see the work by artists such as Vladimir Vetrogonsky, Vitaly Tyulenev, Vladimir Starov, Oleg Yakhnin, Alexey Talaschuk, Victor Tatarenko, Yuri and Irina Gretskey, Fayzula Aminov, Yuriy Shevchik, Valentina Anopova and many other famous artists.

How comes that a modern St. Petersburg watercolour society, emerged in the mid1990s, became the receiver of the Imperial Society of watercolours?

The St. Petersburg Union of Artists is located in a historic building of the Imperial Society for the Encouragement of Arts. Here in 1887, emerged the Society of Russian watercolours, which received the status of the Imperial in 1907. Here in the great hall watercolour exhibitions of the Society were taking place. At the same nest in the room of the library was held the constituent assembly of a modern watercolour society, consisting mostly of members of the Union of Artists. In the basis of the statute of the Society lays the statute of the Society of Russian Watercolours with its main purpose "Promoting the success and development of watercolour painting in Russia". The assembly decided to follow the best traditions of the old Society, uniting professional artists working in watercolours, to keep the tradition of the Petersburg school of watercolour, and develop international cooperation.

You have close ties with the Mexican Watercolour Society. Does the St. Petersburg Watercolour Society has something in common with Mexican Watercolour Society, and what are the differences?

Artists from different countries have their own characteristics, related to the traditions of the national art. In works by Mexican watercolourists, I noticed they manifest sometimes in very dense watercolours painted with glazing, deep tones, contrast

Nina Dyakova is a member of the St. Petersburg Union of Artists, a member of the Mexican Association of Artists and the International Association of Artists, and founder of the St. Petersburg Watercolour Society. Her painting works are included in Museum of the Repin Academy of Arts, St. Petersburg City History Museum, Russian Ministry of Culture Foundation, National Museum of Mexican Watercolour, Amber Museum Fidel Tristan, Tegucigalpa Man Museum Foundation, as well as in galleries and private collections.

and temperament, 'open' colour, decorative techniques, combined with well-developed volumes. Russian artists have their own school, their traditions and heritage of a northern flavor, but there is a lot that unites us, as in our time of globalization it is difficult to isolate oneself. Art of the whole world becomes one.

What do you value in watercolours?

The watercolours I appreciate the transparency and colours' luminosity, which are easier to express in this technique than any other.

What do you rely on to a greater extent at work the sketches, studies, work from life or imagination?

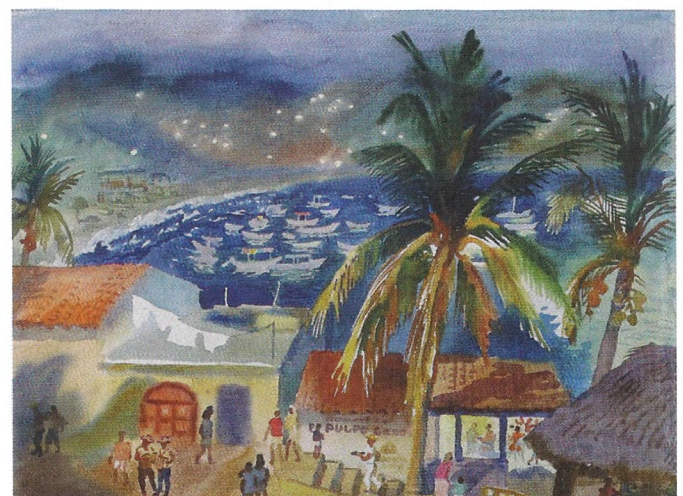
In my work I rely primarily on my emotional impression from what I saw, on the fullscale sketches, as well as imaginary compositional thumbnails. I also like very much to sketch directly from the spot groups of people, composing them on the go, or quickly sketching some passing figures in a notebook, then immediately transferring them to a painting. Sometimes I use photographs to complete some details, if necessary. Photos have often quenched my enthusiasm for what I saw, and even, I believe, hold down the artist by their ordinariness.

How long does it take for you to work on a painting?

I have been working for a long time over my composite paintings: drawings, sketches, a study of the composition in operation size, and then transfer on watercolour paper. General painting takes 23 hours, but then there is finishing, defining, correction, then work is left for awhile to look at it again with "fresh eyes" and to make adjustments or remake. I paint much faster from nature 1 to 3 hours if the weather allows.

Н. ДЪЯКОВА. Пуэрто Эскандидо.

N. DIAKOVA. Puerto Escandido. 40x54 cm. 1998

Андрей Есионов

Россия

Есионов Андрей Кимович родился 30 ноября 1963 года в г. Ташкенте. В 1981 году закончил Республиканскую специализированную музыкально-художественную школу-интернат, квалификация по специальности художник-график. В том же году поступил в Ташкентский государственный театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, получил академическое образование на отделении станковой живописи. Состоит в Союзе художников России. Член-корреспондент РАХ. Награждён золотой медалью Российской Академии художеств. Акварели Андрея Есионова находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства ММОМА.

К

Как вы пришли к акварели?

Шесть лет учёбы в РСМХШИ

(Республиканская специализированная музыкально-художественная школа-интернат) по специальности художник-график, шесть лет учёбы в ТГТХИ

(Ташкентский государственный театрально-художественный институт им. А. Н. Островского) на отделении плакат, в обеих альма-матер предмет живопись на кафедре графики преподавался только акварелью. Так и пришёл, но не к акварели, а с ней к маслу. В конце обучения перевёлся на станковую живопись. Вернулся к акварели 5 лет назад.

Как происходит выбор сюжета?

Сюжет строится так, как требует классическая композиция, т.е. выбирается тема и отрабатывается поисками, набросками, иногда пробными заливками. Работа включает в себя предварительные наброски в обязательном порядке, если мы говорим о композиционных акварелях.

А. ЕСИОНОВ. Отражение.

A. ESIONOV. Reflection. 76×56 cm. 2016

А. ЕСИОНОВ. Дым большого города.
A. ESIONOV. The smoke of the big city.
76×56 cm. 2016

A. ESIONOV

Какие цвета в палитре являются для вас необходимыми?

В настоящее время не более 12 цветов: кадмий красный, краплак, охра, железистоокисная, неаполитанская жёлтая, кадмий жёлтый, умбра, голубая, ультрамарин, индиго, жёлто-зеленая, чёрная.

Есть ли предпочтения в выборе бумаги, красок, кистей?

Бумага любого производителя плотностью 600 г/м² с крупным зерном. Краски «Невская политра» (Россия) в ванночках и любые европейского производства в тюбиках. Кисти беличьи любого производителя известных фабрик.

Как свойства личности проявляется в ваших акварелях?

Если не списывать с чужих работ, а оставаться собой, так и свойства личности проявятся, как свой почерк.

Считаете ли вы, что легкая «недоделанность» только на пользу акварельной работе?

Слово «недоделанность» мне не нравится. Если вы имеете в виду осознанное использование белого цвета бумаги, не затронутой краской, то почему бы и нет? Если это не мешает целостности картины, или композиционному решению или просто интуитивно «вкусно». Может речь идти о импрессионистической манере написания, так акварель на мой взгляд очень расположена к ней.

Какую роль вы отводите интуиции в своей работе?

Есть выражение-синоним «на чувстве». Имея знания, опыт, всё равно акварелью надо писать «на чувстве», поэтому для меня акварель — самая интересная и сложная техника.

Является ли художественное произведение самоценным или оно должно содержать послание, идею?

Это зависит от степени испорченности художника. Я, например, испорчен интересом к идеям.

Какими качествами должна, по вашему мнению, обладать современная акварель?

Если работа гениальна, то нет разницы написана она в этом году или на сто лет раньше. Веласкес создал портреты Эзопа и Мениппа, как стали писать только через 200 лет.

Как бы вы определили свое направление в акварели?

Ещё со школы к акварели относился как к живописи, не как к графике. На мой взгляд, потенциал акварели равен вселенной, а живопись акварельная только начинает заявлять о себе. Единицы из художников, пытаются серьёзно и профессионально работать в этом направлении. В этом векторе создания акварельной живописи нахожусь и я. А стиль пусть определяют критики.

А. ЕСИОНОВ. Венский камертон.

A. ESIONOV. Vienna Tuning-fork. 65×102 cm. 2015

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА

А. ЕСИОНОВ. Священник / A. ESIONOV. Priest. 76×56 cm. 2016

Акварельные советы от Андрея Есионова

1. Регулярно делать карандашные наброски.
2. Учиться академическому рисунку.
3. Изучать пластическую анатомию.
4. Регулярно писать этюды акварелью с натуры.
5. Учиться академической акварели, не боясь экспериментировать.
6. Регулярно посещать выставки и музеи изобразительного искусства.
7. Верить в себя!

А. ЕСИОНОВ. Римское соответствие.

A. ESIONOV. Roman match. 65×102 cm. 2015

Watercolor Tips by Andrey Esionov

1. Regularly make pencil sketches.
2. Study academic drawing.
3. Study plastic anatomy.
4. Regularly paint watercolour sketches from nature.
5. Study the academic watercolours, but do not be afraid to experiment.
6. Regular visits to exhibitions and museums of fine arts.
7. Believe in yourself!

Andrey Esionov, Russia

Esionov Andrew was born on November 30, 1963 in Tashkent. In 1981, he graduated from the Republican specialized musical-art boarding school with qualifications in the specialty of graphic arts. He graduated from Tashkent State Theatre and Art Institute of Ostrovsky, receiving an academic education in the Painting Department. He is a member of the Artists Union of Russia, and a Corresponding Member of the Russian Academy of Arts. He was awarded the gold medal of the Russian Academy of Arts, and his watercolors are in the collections of the State Russian Museum, and the Moscow Museum of Modern Art MMOMA.

How did you discover watercolour?

Six years of study in a Republican specialized music and art boarding school, with specialty as a graphic artist, six years of study in Tashkent Ostrovsky's State Theatre and Art Institute on poster department, at both Alma Mater the subject of the painting at the graphics department was taught only in watercolour. So this is how I came, but not first to the watercolours, but via watercolour to oil. At the end of training I shifted to easel painting. I returned to watercolours 5 years ago.

How do you select a subject?

The plot is built according to requirements of a classical composition, that is, I select a theme and I work through searches, sketches, and sometimes trial washes. The work includes preliminary sketches without fail, if we talk about watercolours based on complex composition.

Which colours in the palette are necessary for you?

Currently, no more than 12 colours: cadmium red, kraplak, ochre, iron oxide, Naples yellow, cadmium yellow, umber, blue, ultramarine, indigo, yellowgreen and black.

Do you have a preference in the choice of paper, paints, and brushes?

Paper by any manufacturer of 600 g. rough. Paints "White Nights" (Russia) in pans and any paints by European production in tubes. Squirrel brushes by any known manufacturer.

How are your individual features manifested in your watercolours?

If you do not copy off from other artists' works, and stay yourself, your personality manifests as your personal painting style.

Do you think that the easy "incompleteness" benefits awatercolour work?

I don't like the word "incompleteness". If you mean, conscious use of paper white, untouched by paint, why not? If it does not interfere with the integrity of the picture, or the composition solution, or if it is just intuitively "delicious." If we go on the impressionistic style of writing, so watercolour in my opinion is very thereto.

What role do you assign to intuition in your work?

There is expression by feeling. With knowledge and experience, it is necessary to paint with watercolour by feeling. So for me watercolour is the most interesting and complex technique.

Is the artwork valuable by itself, or it should contain a message, or idea?

It depends on the degree of artistic "depravity" of the artist. For example, I was spoiled by the interest in ideas.

In your opinion, what qualities should the modern watercolour possess?

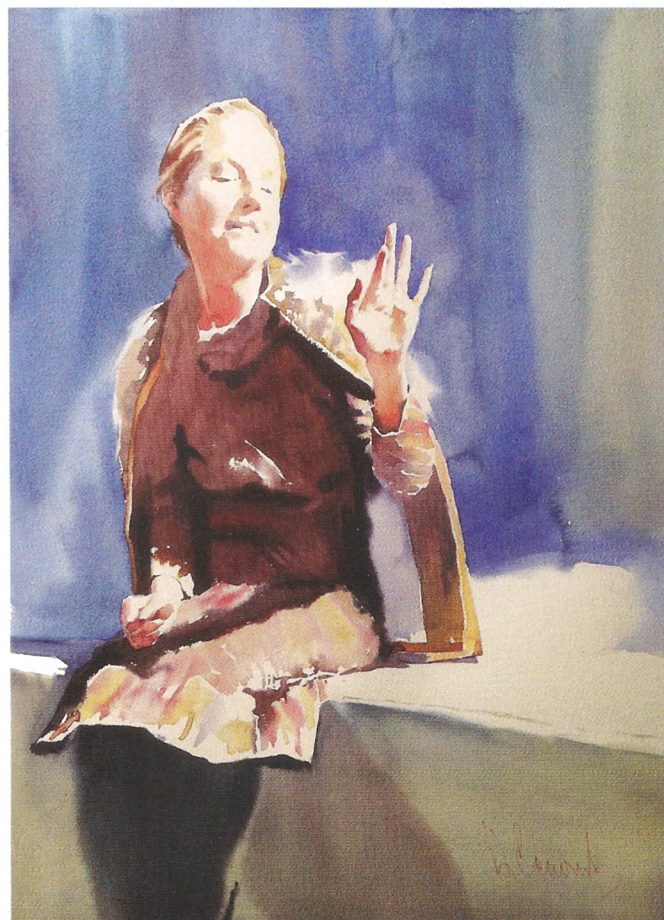
If the work is brilliant, it makes no difference if it was completed this year or a hundred years earlier. Velasquez had created portraits of Aesop and Menippus in the way that artists began to paint only after 200 years.

How would you define your style in watercolour?

While still at school I treated watercolour as a painting, not as a graph. In my opinion, the potential of watercolours is the universe, and watercolour painting is just beginning to assert itself. Units of the artists are trying seriously and professionally to work in this direction. In this vector of creating a watercolour painting, I also am myself. A style yet to be determined by art critics.

A. ЕСИОНОВ. Елена.

A. ESIONOV. Elena. 76×56 cm. 2015

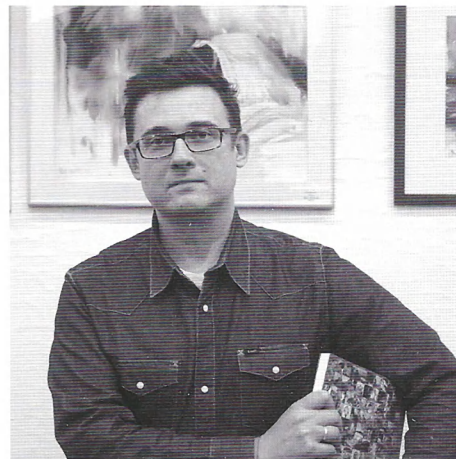

об авторе

Константин ^{Россия} Стерхов

www.sterkhovart.com

Константин Стерхов окончил Институт живописи, скульптуры, архитектуры им. Репина. Участник, куратор и член жюри выставок в России и за рубежом. Его работы представлены в музейных и частных коллекциях России, Китая, Европы, Австралии и США. Является автором нескольких книг и обучающих DVD по акварели.

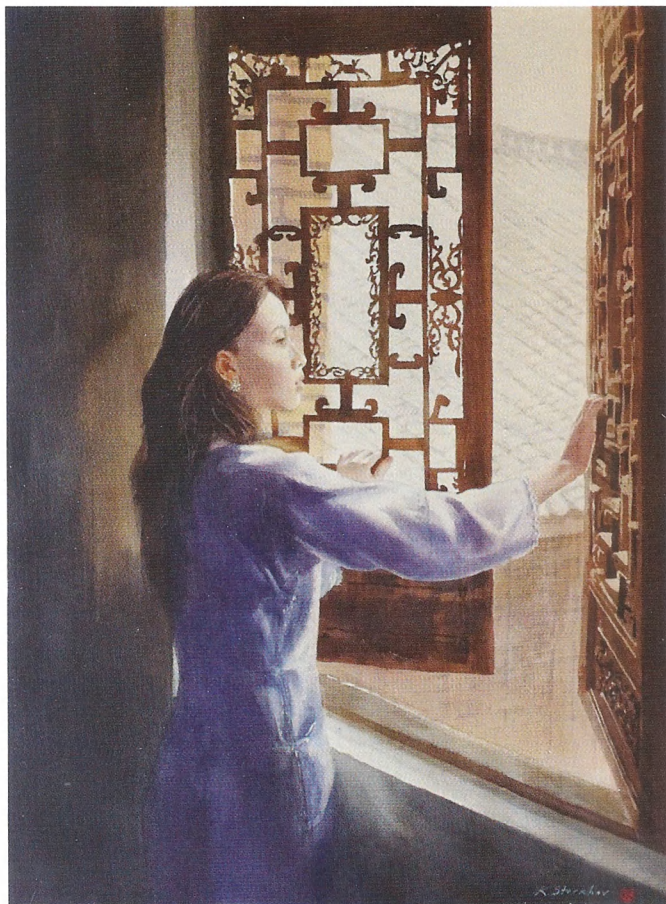

Всего лишь несколько лет назад имя Константина Стерхова было почти неизвестно за пределами его родного Санкт-Петербурга. Сейчас все не так! В мире акварели его имя стало почти нарицательным, поскольку его слава распространяется везде, где практикуется искусство акварели.

а его свободное обращение с этой техникой принесло ему уважение коллег во многих странах. Константин несет знамя традиционной акварели в будущее, но с влиянием современности. Так прекрасно видеть волнение, которое его работа вызывает у многих

молодых студентов, посещающих его занятия во многих странах. Так же как и его собственные работы, он публикует работы многих очень компетентных, но до настоящего времени мало известных художников из таких стран, как Турция, Финляндия, Китай. Лично я считаю, что в это время интерес к технике акварели находится в международном масштабе на самом высоком уровне за всю историю. Книги Константина помогают этому в немалой степени, и я посылаю ему «наилучшие пожелания и заливки» (wishes and washes) для его продолжительного сотрудничества с «Волшебным материалом акварели»

Роберт А. Уэйд

Традиционно китайские художники должны «прочитать тысячи книг и пройти тысячи миль», чтобы приобрести глубину и широту в своем творчестве. Константин, конечно, выполнил и превзошел эти ожидания! Я глубоко впечатлен его глобальным видением, открытостью ума, духовными качествами, безграничной творческой энергией, огромной мотивацией, и абсолютной приверженностью к художественной деятельности, а также продвижению акварельной техники на международном уровне! Константин имеет острое восприятие, чувствительность и страстный творческий импульс. Он наблюдает, приобретает опыт, чувствует, осмысливает и интерпретирует то, что он видит в своих картинах с наполненностью, чувством, духовностью и наконец поэтическим качеством. Как результат — полное единство объективного и субъективного, демонстрирующий образы как они существуют, и образы в его сознании. Я так счастлив, что его творчество и опыт преподавания кристаллизировались в этой ценной книге, которая, я уверен, будет вдохновлять начинающих, а также хорошо признанных художников многих будущих поколений!

Ченг-Ки Чи,

*AWS DF, NWS, TWSA DM, WHS
Доцент, Университет Миннесоты*

К. СТЕРХОВ. Дождливый сезон.

К. STERKHOV. Monsoon. 73×53 cm. 2016

К. СТЕРХОВ.

Деревня в провинции Гуанси.

K. STERKHOV.

Village in Guanxi Province.

55x26 cm. 2015

Константином Стерховым был создан мост между Западом и Востоком в международном развитии этой замечательной техники акварельной живописи. Он призвал акварелистов писать об особенностях своего акварельного подхода и об их концепции живописи. Он предпринял огромные усилия чтобы пригласить акварелистов из Китая для знакомства с их работами. Таким образом, он приобрел много друзей-акварелистов в Китае и других частях Азии. Это привело к публикации нескольких томов «Мастеров акварели».

В своем блоге «Искусство акварели» он публиковал отдельные интервью с акварелистами. Таким образом, акварелисты мира могли лучше узнать методы живописи друг друга. Сам Константин является крупным художником с огромным опытом в этой технике. Я видел, как он пишет на пленэре при различных погодных условиях с использованием традиционного метода прозрачной акварели. Его хорошо проработанные прозрачные заливки и точность мазков помогают создать полностью сбалансированную живописную работу.

Константин не только активный сторонник техники акварельной живописи, но и делится последними новостями акварели в мире! Благодаря ему появляются большие возможности развития и укрепления связей акварелистов друг с другом!

*Онг Ким Сенг,
BBM. A.W.S. DF. N.W.S. Сингапур*

about the author

Konstantin Sterkhov,
Russia,
www.sterkhovart.com

It's only a few years ago since the name of Konstantin Sterkhov was almost unknown beyond his native of St. Petersburg. Not so now! In the World of Watercolour he is almost a household name as his fame spreads wherever the art of Watercolour is practised and his fluent use of the medium has earned him the respect of his peers in many countries. Konstantin is carrying the banner of Traditional Watercolour into the future, but with a modern twist to it. It's so good to see the excitement his work engenders among so many young students who attend the Workshops that he conducts in many countries. As well as by his own work, he is publicizing the work of so many hitherto very competent, but little known, artists from places like Turkey, Finland, and China to name just a few. Personally, I feel that at this time the interest in the medium on an International plane is at its highest level ever. Kostya's books help this in no small way and I send him "Best wishes and Washes" for his continuing association with "The Magic Medium"

*Robert A. Wade (Australia),
AWI, FVAS, FRSA (LON), AWS (USA), ISMP (USA), KA (USA),
MHSMA (Mexico)*

Konstantin Sterkhov is an author of several instructional books and DVDs about watercolors. His painting works have been exhibited in many solo and group shows in Russia and abroad and are represented in private and museum collections in Russia, China, Europe, Australia and USA.

Traditionally Chinese artists are expected to have "read thousands of books and traveled thousands of miles" in order to have depth and width in their creativity. Konstantin certainly has fulfilled and surpassed this expectation! I am deeply impressed by his global vision, open-mindedness, spiritual quality, boundless creative energy, enormous motivation, and absolute commitment to artistic pursuits, and advancement of the watercolor medium internationally! Konstantin has sharp perception, strong sensibility, and passionate creative impulse. He observes, experiences, feels, distills, and interprets what he has seen in his paintings with essence, feelings, spirituality, and poetic quality. The end result is the total unity of objective and the subjective, showing both the images as they exist and the images in his mind. I am so happy that his creative and teaching experiences have crystallized in this valuable book which, I am certain, will inspire aspiring as well as well established artists many generations to come!

*Cheng-Khee Chee (USA), AWS DF, NWS, TWSA DM, WHS
Associate Professor. Emeritus, University of Minnesota*

K. СТЕРХОВ. Перезагрузка / K. STERKHOV. Reloading. 35×48 cm. 2016

К. СТЕРХОВ. Посылая СМС / K. STERKHOV. SMS-ing. 55×75 cm. 2016

Konstantin Sterkhov has established a bridge between the West and the East in the international development of this wonderful medium of watercolor painting. He has encouraged watercolorists to write about their watercolor technics and about their concept in painting. He took great pains in getting watercolorists from China especially to introduce their works. As such, he has made many watercolor artists friends in China and other parts of Asia. This resulted in the publication of the volumes of Masters Of Watercolor. For his website "Art Of Watercolor", he has conducted interviews to watercolorists one at a time. As such, watercolorists of the world get to know each other's method of painting better. Konstantin himself is an all-round watercolor painter of vast experience in this medium. I have seen him painting outdoor under different weather conditions using the traditional transparent watercolor painting method. His well-designed clean washes and meticulous use of strokes resulted in a fully-balanced painting. Konstantin is not only a strong advocate of this medium of watercolour painting but he has also brought the latest news of watercolorists to the world! With him around, there are great opportunities for watercolorists to develop and strengthen ties with each other!

*Ong Kim Seng,
BBM. A.W.S. DF. N.W.S, Singapore*

Reubloff

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

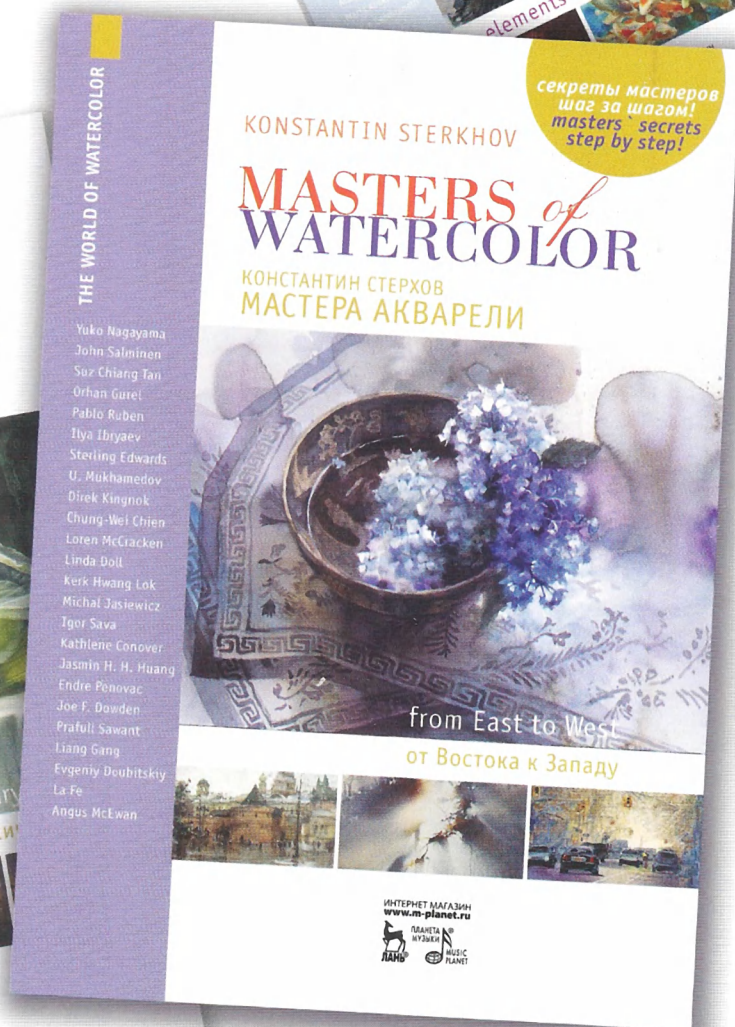
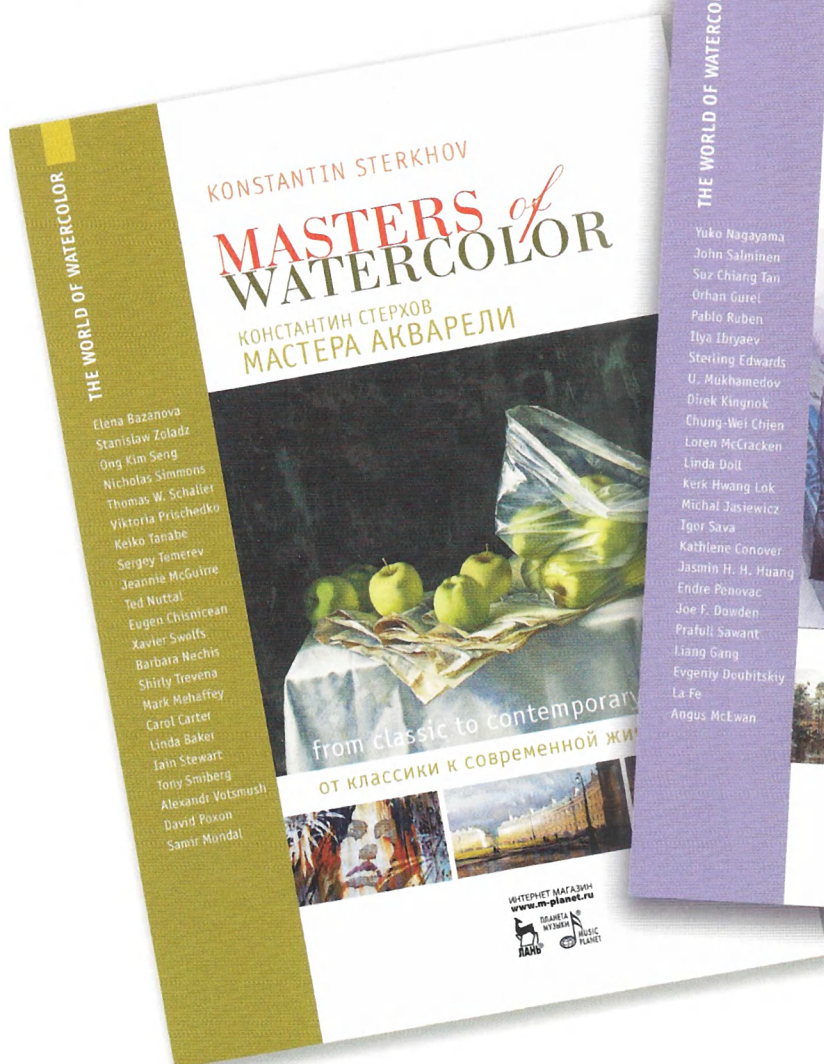
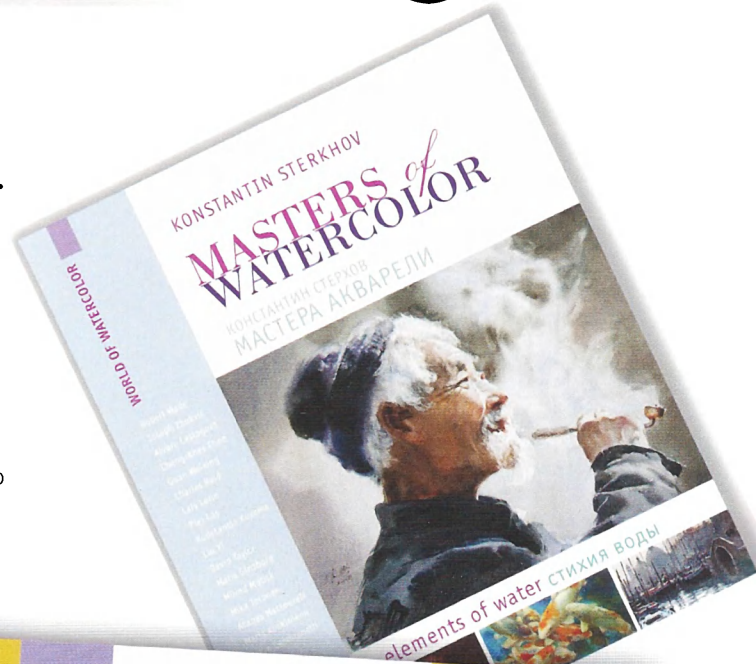
К. В. СТЕРХОВ

МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

1. Стихия воды.
2. От классики к современному искусству.
3. От Востока к Западу.

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог последних 5 лет деятельности К. Стерхова. Все художники и их работы, которые включены в книги, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ. Книга будет интересна и профессиональным художникам,

Альбомы можно приобрести на сайте издательства <http://www.m-planet.ru/?id=20&detail=325>

Константин Вячеславович СТЕРХОВ

**МАСТЕРА АКВАРЕЛИ.
БЕСЕДЫ С АКВАРЕЛИСТАМИ.
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ**

Учебное пособие

Konstantin Vyacheslavovich STERKHOV

**MASTERS OF WATERCOLOR.
INTERVIEWS WITH WATERCOLORISTS.
ON BOTH SIDES OF THE GREAT WALL**

Textbook

12+

ЛР № 065466 от 21.10.97. Гигиенический сертификат № 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб.

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ».

www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72;

Издательство «ЛАНЬ».

lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

**Книги Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
можно приобрести в оптовых книготорговых организациях:**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «Лань-Трейд».

196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А
тел./факс: (812) 412-54-93, тел.: (812) 412-85-78,
(812) 412-14-45, 412-85-82, 412-85-91;
trade@lanbook.ru; www.lanpbl.spb.ru/price.htm

МОСКВА. ООО «Лань-Пресс».

109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, 6/19,
тел.: (499) 178-65-85; lanpress@lanbook.ru

КРАСНОДАР. ООО «Лань-Юг».

350901, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1,
тел.: (861) 274-10-35; lankrd98@mail.ru

Подписано в печать 03. 02. 17.

Формат 60×90 ¹/₈. Усл. п. л. 16,0.

Тираж 2000 экз. Заказ № ВЗК-00935-17.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати – ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Константин Стерхов

После окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина преподавал художественные курсы в России, Финляндии, Германии, Австрии и Китае, выбрав главным материалом живописи акварель, которая остается его основным интересом.

С целью популяризации этого материала Константин начал активно общаться с ведущими акварелистами мира, освещая наиболее интересные события в мире акварели в своем блоге. В результате этого общения получился сборник интервью с мастерами акварели, который предлагается Вашему вниманию. Топ-акварелисты отвечают на вопросы о творчестве, раскрывают секреты своей техники и рассказывают о своем пути к успеху. Особенность этого материала в том, что акварелист берет интервью у акварелистов, задавая вопросы, ответы на которые хотел бы знать каждый любитель акварели.

Konstantin Sterkhov

After graduating from the Repin Academy of Fine Arts he has been teaching art courses in Russia, Finland, Germany, Austria and China, selecting as his main material watercolors, which remains his main interest.

In order to promote this media Konstantin began to interact with the world's leading watercolorist, highlighting the most interesting developments in the world of watercolors on his blog. As a result of this communication received a collection of interviews with the masters of watercolor, which is offered to your attention. Top watercolorist answer questions about the work, reveal the secrets of their art and talk about their journey to success. Feature of this material is that a watercolor artist is taking interviews with other watercolor artists, asking questions, the answers to which every fan of watercolors would like to know.

Read Sterkhov's watercolor blog where you can find watercolor news, interviews with top artists and free lessons at <http://sterkhovart.blogspot.com>

*Читайте об акварели и акварелистах
с новостями, интервью
и бесплатными уроками в блоге
Константина Стерхова
<http://sterkhovblog.waterondvd.ru>*

Roubloff

www.roubloff.ru

НЕВСКАЯ **ЭК** ПАЛИТРА
nevskayapalitra.ru

ST CUTHBERTS MILL
www.stcuthbertsmill.com

ISBN 978-5-8114-2594-5

9 785811 425945

МОЛЬБЕРТ
арт - галерея

www.molbertgallery.ru

Escoda
BARCELONA

**SAUNDERS
WATERFORD**
SPRING

CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

www.danielsmith.com

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
www.m-planet.ru

